



Friends of Oaxacan Folk Art



**EL ARTE POPULAR DE OAXACA EN EL NUEVO MILENIO:  
Apoyando a los Jóvenes Artesanos del Estado de Oaxaca**

**OAXACAN POPULAR ART IN THE NEW MILLENNIUM:  
Nurturing Young Artists of the State of Oaxaca**





## EL ARTE POPULAR DE OAXACA EN EL NUEVO MILENIO: Apoyando a los Jóvenes Artesanos del Estado de Oaxaca

## OAXACAN POPULAR ART IN THE NEW MILLENNIUM: Nurturing Young Artists of the State of Oaxaca

Colaboración de / Collaboration between

Friends of Oaxacan Folk Art (FOFA)

Museo Estatal de Arte Popular "Oaxaca"



### **JUNTA DIRECTIVA / BOARD OF DIRECTORS**

Arden Rothstein, PhD, Presidenta/President (New York)  
Cynthia Weill, MA, Vice Presidenta/Vice President (New York)  
Joyce M. Grossbard, LCSW, Secretaria/Secretary (New York)  
Deborah Huntington, Tesorero/Treasurer (New York)  
Rocky Behr, MA (Pasadena)  
Deborah Colburn (Cambridge)  
Ernest Kafka, MD (New York)  
Marissa E. Sanchez (New York)

Susan W. Pasternak, DMH (New York)  
William Scanlan, Jr., Esq. (San Antonio)  
Julia Zagar (Philadelphia)

### **CONSEJO / ADVISORY BOARD**

Elizabeth Ferrer, Curator & Writer (New York)  
Leovigildo Martínez Torres, Artist (Oaxaca)  
Maestro Francisco Toledo, Artist (Oaxaca)  
Tomás Ybarra-Frausto, Latino scholar & art historian (New York)

## AMIGOS DE ARTE POPULAR OAXAQUEÑO / FRIENDS OF OAXACAN FOLK ART (FOFA)

“El Arte Popular de Oaxaca en el Nuevo Milenio: Apoyando a los Jóvenes Artesanos del Estado de Oaxaca” es el proyecto inaugural de *Friends of Oaxacan Folk Art (FOFA)*, una organización sin fines de lucro fundada en 2007 para ayudar a conservar y promover la increíble herencia artística del estado sureño mexicano de Oaxaca. Los diseños y técnicas del arte popular de sus 16 etnias indígenas se han ido pasando de generación en generación, asegurando su supervivencia en un fecundo espectro de artes populares –la cerámica, los textiles, el tallado en madera, los bordados, la joyería, la hoja de lata, la cestería y las labradas en cera entre otros.

Ahora, en poco más de una generación, todo se podría perder. El turismo, el estímulo primario y esencial de estos artistas, ha disminuido. Los disturbios civiles que irrumpieron en la ciudad de Oaxaca en mayo del 2006 y la actual crisis económica global les hace cada vez más difícil a las familias artesanales ganarse la vida con su arte. Ante las tentaciones de la modernidad y el modo de vida occidental y la idea de que no se aprecian las tradiciones del arte popular, es más probable que los jóvenes abandonen esta herencia de sus antepasados.

Con miras a enfrentar este desafío, *FOFA* ha desarrollado un proyecto para realizar el perfil y la esperanza de la próxima generación de jóvenes artesanos oaxaqueños. En colaboración con nuestro estimado amigo, el mundialmente conocido ceramista Carlomagno Pedro Martínez, Director del Museo Estatal de Arte Popular de Oaxaca, iniciamos el primer concurso con jurado de artesanos jóvenes. Invitamos a artistas de 15 a 30 años de edad del Valle Central del estado a presentar sus piezas ante un jurado en las siguientes cinco categorías: cerámica, textiles, tallado en madera, pintura de tallados en madera y “otras artes” (abarcando los demás géneros de arte popular). Los ganadores en cada categoría recibirán la oportunidad de ampliar y refinar sus talentos en un curso de tres meses concebido para ellos en una excelente escuela de arte en Oaxaca, el Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo. La labor del jurado fue emocionante aunque difícil, dado que unas 60 piezas sobresalientes fueron presentadas. No cabe duda que este campo es fecundo y merecedor de más atención en el futuro, ambos dentro y más allá del Valle Central de Oaxaca.

Esta exposición presenta la extraordinaria creación de los cinco artistas premiados y la de 31 artistas que merecieron mención honorífica, además de obras representativas de 10 artistas maestros. Con gran orgullo y aprecio, *FOFA* comparte con ustedes el talento inspirador de estos jóvenes artistas del nuevo milenio.

“Oaxacan Popular Art in the New Millennium: Nurturing Young Artists of the State of Oaxaca” is the inaugural project of *Friends of Oaxacan Folk Art (FOFA)*, a non-profit organization founded in 2007 to help preserve and promote the remarkable artistic heritage of the southern Mexican state of Oaxaca. The folk art techniques and designs of its sixteen indigenous groups have been handed down from parents to children, ensuring their continuation in a fertile spectrum of folk arts: ceramics, weaving, woodcarving, embroidery, jewelry, tinwork, basketry and candle-making, to name only a few.

Now – in little more than a generation – these could be lost. Tourism, an essential stimulus for these artists, has contracted due to the after-effects of civil strife that broke out in May 2006 in and around Oaxaca’s capital city. This has combined with global economic problems to make it increasingly difficult for Oaxaca’s artist families to secure a livelihood through their creative work. Young people, facing the temptations of modernity and Westernization, are especially likely to abandon the art of their forbearers if they feel these artistic traditions are neither sufficiently appreciated nor viable.

To confront this challenge *FOFA* developed a project to raise the profile and hope of the next generation of young Oaxacan artists. In collaboration with our esteemed friend, internationally-known ceramic artist Carlomagno Pedro Martínez, Director of Oaxaca’s State Museum of Popular Art, we launched the first-ever young artists’ juried competition. We invited artists aged 15 to 30 years from the region’s Central Valleys to submit their works in five categories: ceramics, textiles, woodcarving, decorative painting of woodcarving, and “other modalities” (all other genres of folk art). Winners in each category are awarded the opportunity to expand and refine their artistic repertoires in a three-month course specifically designed for them at an outstanding art school in Oaxaca: Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo. Judging was an exciting and difficult task since approximately 60 outstanding works were entered. It is clear that this is a ripe field worthy of continuing attention, both within and beyond the Central Valleys of Oaxaca.

This exhibition features the extraordinary creations of the five winners, as well as those of thirty-one artists who earned honorable mention; examples of work by ten older, more seasoned masters are incorporated as well. With great pride and appreciation, *FOFA* shares with you the inspiring talent of these young artists of this new millennium.

**ARDEN ROTHSTEIN, Ph.D.**

Presidenta / President

El Museo Estatal de Arte Popular "Oaxaca" (MEAPO), gracias a la labor filantrópica de FOFA, en coordinación con el personal de este museo, cumple con uno de los objetivos y proyectos más importantes: que es el de estimular a jóvenes oaxaqueños, a través de un concurso, del cual resultó la elaboración del presente catálogo. Esto confirma, una vez más, la riqueza que atesora nuestra cultura edénica en los Valles Centrales del Estado de Oaxaca. Debido a la cantidad de solicitudes recibidas, la colaboración del MEAPO y de FOFA resultó todo un éxito. Los talentos de los jóvenes artistas ganadores de los primeros lugares en cada una de las categorías se desarrollarán en el Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo en un curso diseñado especialmente para ellos.

Hemos sido testigos de la preservación de la magia de Oaxaca, la cual se encuentra plasmada en bellos objetos que provienen de las manos indígenas que poseen la creatividad innata de sus regiones. El arte popular es una forma de expresión humana que nos distingue de nuestras primeras formas de vida. Por lo tanto, un pueblo que honra, apoya y reconoce a sus artistas es un pueblo con gran futuro. Los Oaxaqueños somos afortunados de contar con expresiones artísticas de diversos pueblos del Estado, siendo común el que podamos ver la vida diaria de un mercado, hogares y todos los demás lugares. Ver diariamente materiales tales como el barro, lana e hilos de algodón, hoja de lata, papel, carrizo, madera transformarse en algo bello, altera los sentidos que nos lleva a experimentar los sentimientos más humanos. Por eso, es esencial estimular a los jóvenes para que desarrollen su potencial creativo, ya que ellos serán quienes preserven y transmitan esta herencia de generación en generación. Lo anterior, es una de las misiones del MEAPO.

Me permito dar las gracias especialmente a los artistas participantes y a todos los que hicieron posible este proyecto, esperando que esto sea el inicio de otros proyectos que beneficien a los artistas en particular y a la comunidad en general, lo que engrandecerá la imagen del estado de Oaxaca ante el mundo.

The Oaxaca State Museum of Folk Art (MEAPO), thanks to the philanthropic work of *Friends of Oaxacan Folk Art (FOFA)*, in coordination with the staff of this museum, is accomplishing one of its most important projects: stimulating the artistic work of young Oaxacans through a juried competition that resulted in the exhibition recorded in this catalogue. This confirms once more the rich cultural treasures of the Eden-like towns in the Central Valleys surrounding the capital city of the state of Oaxaca. In view of the many outstanding submissions received, this collaboration of MEAPO and FOFA is a robust success. The talents of the young artists awarded first prize in each category are now being further developed at the Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo in a course designed especially for them.

We witness the preservation of the magic of Oaxaca in the beautiful objects that come from the region's innately creative and indigenous hands. Popular art is a form of human expression that separates us from lower forms of life. A pueblo that honors, supports, and recognizes its artists is a pueblo that has a great future. In Oaxaca, we are fortunate to be able to count on the artistic expression of many pueblos; it is as common as the flow of daily life in markets, in homes – everywhere. To see everyday materials such as clay, wool and cotton thread, tin, paper, bamboo, wood, and the like transformed into a statement of real beauty alters the senses, and leads us to experience the most moving human sentiments. It is essential that we stimulate young people to develop their creative potential, as well as to be conservators who transmit their heritage from generation to generation. These are among MEAPO's central missions.

I would like to give another very special thank you to the participating artists and to all who have made this project possible. We hope that this will be the beginning of additional collaborative ventures that benefit folk artists in particular, and mankind in general, while elevating the image of the State of Oaxaca before the world.



Maestro **CARLOMAGNO PEDRO MARTÍNEZ**

Director

## OPINIONES DEL JURADO

### WHAT THE JUDGES SAY

Es muy importante para mí fungir como jurado de las becas que otorga la fundación *Friends of Oaxacan Folk Art*, a los jóvenes artesanos oaxaqueños porque considero que los artistas oaxaqueños le debemos mucho al arte popular y es necesario que los jóvenes tengan las posibilidades de desarrollarse dentro de la misma.

It has been very important for me to serve as a judge of the scholarships offered by *FOFA* to young Oaxacan artisans. I believe we Oaxacan artists owe a great deal to folk art, and it is necessary that young people have the opportunity to develop it further.

**Juan Alcazar Méndez** (Oaxaca)  
Pintor y Director / Painter and Director,  
Museo de los Pintores

Ser jurado del concurso ha sido una experiencia importante porque me ha permitido visualizar las tendencias creativas, las técnicas productivas y las técnicas a desarrollar de los nuevos artesanos. La conjunción de trabajos de estos jóvenes artesanos nos da la oportunidad de familiarizarse con los contrastes entre el pasado, presente y futuro de nuestra producción artesanal.

To be a judge of this competition has been an important experience, because it has allowed me to see the creative trends, existing techniques, and new techniques being developed. The gathering of works by these young artisans provides an opportunity to familiarize oneself with contrasts between the past, present, and future of our folk art.

Profesor **Enrique Luis Audiffred Bustamante** (Oaxaca)  
Director de Comercialización / Marketing Director,  
Instituto Oaxaqueño de las Artesanías



Haber participado como jurado en el concurso de “Jóvenes artesanos de valles centrales” ha sido una experiencia inolvidable y el haber decidido conjuntamente con otros compañeros el futuro artístico de los nuevos conservadores de la cultura de México.

Having participated as a judge in the competition of the “Young Artists of the Central Valleys” has been an unforgettable experience, as has been deciding, along with my fellow judges, the artistic future of the new conservators of Mexican culture.

Maestro **Carlomagno Pedro Martínez** (Oaxaca)  
Escultor y Director / Ceramicist and Director,  
Museo Estatal de Arte Popular de Oaxaca

Haber sido jurado en la selección de jóvenes artesanos oaxaqueños, me dió la oportunidad de apreciar las propuestas, entender el espíritu y el corazón de cada joven. Oaxaca sin duda tiene arraigado en su alma entera manifestaciones tan bellas como las vistas aquí.

Being a judge in the selection of young Oaxacan artisans has given me the opportunity to appreciate their submissions and to understand the spirit and heart of each of these young artists. The soul of Oaxaca, without doubt, has taken root and is manifested by the beautiful objects that are seen here.

Maestro **Mariano Pineda Matus** (Oaxaca)  
Director, Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo



Me conmueve mucho al descubrir el talento extraordinario de cada uno de estos jóvenes – no habiendo sido descubiertos con anterioridad – quienes valientemente persiguen el trabajo de sus antepasados mientras que, al mismo tiempo, innovan en sus propias maneras. Esta experiencia inspira confianza en el futuro de la elaboración y preservación de tradiciones, cuya pérdida sería una tragedia.

It is deeply moving to discover the extraordinary talents of these young people –previously unknown to us– who valiantly pursue the work of their ancestors, while simultaneously innovating in their own unique ways. This experience inspires confidence in the future elaboration and preservation of traditions, the loss of which would be a tragedy.

**Arden Rothstein**, Ph.D. (New York)  
Presidenta / President,

Amigos de Arte Popular Oaxaca / *Friends of Oaxacan Folk Art*  
Coautor / Co-Author, *Mexican Folk Art from Oaxacan Artist Families*

Los competidores respondieron al reto con una variedad impresionante. Combinando una técnica experta y un poder imaginativo, unas decidieron explorar formas y estilos nuevos, otros dieron nueva vida a diseños y temas tradicionales. Unir a los artistas fue un sentido fuerte de su identidad Oaxaqueña.

Contestants responded to the challenge with an impressive range of work. Combining technical expertise and imaginative power, some chose to explore new forms and styles. Others gave new life to traditional designs and themes. Uniting the artists was a strong sense of their shared Oaxacan identity.

**Chloë Sayer** (Londres/London)  
Escritora independiente, conferencista, y curadora/  
Freelance writer, lecturer and curator

El re-juego entre la tradición, la experimentación, la innovación y la buena factura figuraron entre los criterios que califiqué. Seleccionar a los ganadores implicó tener en mente al artífice que podría aprovechar óptimamente el ofrecimiento de la beca, más que calificar una pieza por sí sola como en los concursos convencionales. No fue fortuito que varios de los participantes más jóvenes obtuvieran los puntajes más altos y la beca, mostrando la importancia de mantener abiertos los canales de creatividad en todos los niveles.

The juggle between tradition, experimentation, innovation, and technical excellence played an important role in my judging criteria. I needed to keep in mind who could get the most out of the scholarship, rather than judging a single entry as in a conventional contest. It was by design that several of the youngest participants achieved the highest averages, as this pointed to the importance of nurturing creativity on all levels.

**Marta Turok** (México, DF)

Antropóloga / Anthropologist

Subdirectora de Programas Sociales / Subdirector of Social Programs,  
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART)/  
National Foundation for the Promotion of Crafts

Encontré en las piezas de la exhibición una buena representación del rango de las artesanías en Oaxaca y una verdadera reflexión de las raíces históricas y culturales del estado. Aún más importante, las piezas por el talento aspirante del estado exhiben una declaración artística que muestra mucha madurez.

I found the work of the participants in “Oaxacan Popular Art in the New Millennium: Nurturing the Next Generation of Young Artisans” a true representation of the range of crafts in Oaxaca reflecting the state’s millennia-old historical and cultural roots. More importantly, the pieces exhibit a maturing sense of personal artistic expression by the state’s aspiring talent.

**Cynthia Weill** (New York)

Vice Presidenta / Vice President,

Amigos de Arte Popular Oaxaqueño / *Friends of Oaxacan Folk Art*

## TIEMPO MEZCLADO: EL PASADO Y EL FUTURO EN ARTES POPULARES OAXAQUEÑAS DEL NUEVO MILENIO

Ellen Hoobler y Deborah Conrad

Candidatos para el doctorado, Columbia University y miembros de FOFA

La cultura popular contemporánea mexicana es una fascinante amalgama de tradiciones indígenas folclóricas antiguas, de intentos de colonización europea y recurrentes actos de globalización mundiales. Quizás en ningún lugar, todas estas influencias en conjunto han logrado el enorme efecto del arte folclorista de nuestros días como en el estado de Oaxaca, ubicado al sureste de México. Trabajando con una gran variedad de técnicas y materiales, los artistas producen obras que demuestran las raíces de la cultura mexicana moderna. En esta exhibición se incluyen piezas relacionadas con las creencias prehispánicas que hacen referencia a la muerte, evocaciones románticas de su herencia del siglo diecinueve, concepciones cinematográficas sobre sus expresiones fantásticas o poéticas de su lucha con la vida cotidiana moderna; el trabajo de estos artistas revela la conexión entre la tradición y la innovación, mostrando que la continuidad y el cambio constante de las artes en Oaxaca están estrechamente ligados.

Las guías turísticas hacen referencia al Oaxaca de hoy como una meca del folclor popular. Pero es importante resaltar que la creación del arte u objetos decorados para usos cotidianos y rituales, tienen una extraordinaria historia en cada región del estado de Oaxaca. Aunque México en general tiene una enorme riqueza en civilizaciones avanzadas cuyos templos, esculturas y glifos se remontan a 2000 A.C., quizás en ninguna otra parte del país se pueda observar una continuidad cultural tan estrecha desde la época prehispánica hasta el presente. Algunos de los restos más tempranos de hilos y textiles de algodón encontrados en México, los cuales están fechados antes de 5000 A.C. han sido hallados en cuevas localizadas en el valle de Tehuacán, Puebla ubicado al norte de la región de la Mixteca del estado Oaxaca. También existen figuras y vasijas de uso cotidiano en cerámica que fueron creadas antes de 1500 A.C. y que comprueban la supervivencia de estas tradiciones artísticas en la región. Indudablemente durante la época prehispánica en Oaxaca fueron creados muchos objetos de

## MIXED TIME: PAST AND FUTURE IN OAXACAN POPULAR ARTS OF THE NEW MILLENNIUM

Ellen Hoobler and Deborah Conrad

Doctoral Candidates, Columbia University and Members of FOFA

Contemporary Mexican popular culture is a fascinating amalgam of ancient indigenous folkloric traditions, European colonizing intentions, and current global concerns. Perhaps nowhere do all these influences combine to produce a more sophisticated and dramatic effect than in the folk art being created today in the southern Mexican state of Oaxaca. Working in a variety of media, artists produce works that probe the depths of modern Mexican culture. Whether it be pre-Columbian beliefs concerning death, romantic evocations of their 19<sup>th</sup> century heritage, cinematic conceptions of the fantastic, or poetic expressions of the struggles of modern daily life, the works of these artists reveal the connection between tradition and innovation, and show that continuity and change live side by side in Oaxaca. This essay explores some of the ways that emerging and established artists evoke this particularly Mexican worldview.

Tourist guidebooks reference present-day Oaxaca as a folk art mecca. However, it is important to emphasize that the making of art, or at least decorative objects for both daily and ritual use, has an incredibly long continuous history in Oaxaca. While Mexico in general has a rich heritage of advanced civilizations whose temples and sculptures date back to as early as about 2000 BCE, perhaps nowhere else in the country can such a cultural continuity from pre-Columbian times be established. Some of the oldest known bits of cotton string and textiles from Mexico, dating to before 5000 BCE, are from caves of the Tehuacán valley just north of Oaxaca's Mixteca region. Ceramic figures and utilitarian vessels prior to 1500 BCE also exist and attest to the longevity of these artistic traditions. Undoubtedly, objects of wood, paper, reeds, and other perishable materials were widely produced in pre-Columbian times, but their characteristics are not known since these objects have not survived the centuries.

The descendants of the architects of great Oaxacan sites such as Monte Albán and Mitla still inhabit the state of Oaxaca today, creating objects of great beauty with subtle and profound meaning. The exhi-



madera, papel, carrizo y otros materiales temporales pero su apariencia es desconocida dado a que no se han conservado a lo largo de los siglos.

Los descendientes de los arquitectos de magníficos sitios prehispánicos, tales como Mitla y Monte Albán, aún habitan este estado y continúan creando objetos considerados de profunda y sutil belleza. La exhibición “ El Arte Popular Oaxaqueño en el Nuevo Milenio”, ofrece un foro para mostrar las creaciones artísticas de jóvenes promesas, para que demuestran su talento en vías de desarrollo conjuntamente con algunas obras de maestros ya “reconocidos, algunos de ellos, todavía en sus treinta y que siguen trabajando para alcanzar la cima de su creatividad. La exhibición es el resultado de un concurso que fue propuesto para aumentar el interés en el arte popular de Oaxaca, en una época en la que el estado está saliendo lentamente de un momento histórico de conflictos civiles, que provocaron la disminución de la afluencia turística en la región.

Los ganadores de cada una de las cinco categorías en arte folclórico recibirán becas para el Taller de Artes Plásticas “Rufino Tamayo” en la ciudad de Oaxaca, todos con la meta de convertirse en maestros, compenetrándose en la cultura y la creatividad de cada una de las regiones ya que ese será su sello distintivo. Quizás el carácter innovador en el folclor oaxaqueño está parcialmente relacionado con la abundancia de las culturas indígenas y de lenguas existentes en el estado, calculándose más de dieciséis y que muchas de ellas dominan los idiomas Zapoteco y Mixteco. Una importante correlación en esta amplia tradición cronológica en Oaxaca, se encuentra en la riqueza de su cultura y en las raíces dentro de cada una de las regiones. Es la conexión que la gente siente a su propia historia y folclor, y el orgullo por su pasado prehispánico. Estos son los temas que emergen una y otra vez en los trabajos de esta exhibición.

## EL PASADO PREHISPÁNICO DE OAXACA

Una fuerte influencia prehispánica se observa claramente en muchas de las piezas que la han tomado como tema. El ganador en la categoría de talla de madera, **Raymundo Fabián Melchor**, hace una referencia directa a ese pasado con su “Guerrero Zapoteco” en madera sin pintura. Aunque él es del pueblo de San Martín Tilcajete, famoso por sus figuras minuciosamente talladas y pinturas con una enorme variedad de colores brillantes, en esta obra el joven artista ha escogido acentuar

“Oaxacan Folk Art in the New Millennium,” seeks to highlight young folk artists who show extraordinary promise, as well as a number of established masters, some of whom are only in their 30s and still rising to the peaks of their creative powers. The exhibit is the result of a juried competition intended to spark a renewed interest in folk art at a time when Oaxaca is emerging from a period of civil strife that has disrupted tourism. The winners in each of five classes of folk art have received scholarships to the Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo in Oaxaca City. They are all clearly on their way to being masters in their own right, steeped in the culture of creativity that is a hallmark of the region. Perhaps the diverse character of Oaxacan folk art is partially



los tonos naturales de la madera y sus pequeños imperfecciones para dar un toque distintivo a su técnica de tallado de madera. En contraste a esto, las menciones honoríficas, “Guerrero Azteca con Jaguar” de **Gaspar Calvo Fabián** utiliza una gran variedad de colores llamativos y en la obra de **Artemio Raymundo Ibáñez** llamada “Monte Albán y sus demonios” se ve una explosión fantástica de colores y monstruos en tonos casi fluorescentes, que brotan de la boca de una aterradora criatura que emerge de las entrañas de una pirámide. Mientras Ibáñez Ramírez juega con lo fantástico, la obra “Cuauhtémoc” de **Efraín Fuentes Santiago** describe la historia mexicana, ya que el título de su obra es a la vez el nombre de un emperador azteca y que en el idioma náhuatl significa “águila que cae”. Su trabajo claramente combina estas referencias. Una parte de la obra representa la cara del emperador en tamaño natural, mientras que la otra es la representación de su gran penacho convirtiéndose en las alas gigantes de un águila que desciende, con un escudo azteca decorando su frente.

La representación de animales que en tiempos prehispánicos se consideraba que tenían grandes poderes, se ve reflejada en la obra de **Fermina Ruíz Gutiérrez** llamada “Jaguar jugando el Juego de Pelota”. Esta pieza de lana, realizada en el telar de pedales, muestra al jaguar practicando el antiguo juego de pelota mesoamericano. En los tiempos prehispánicos este juego era deporte y competencia, y así mismo un evento religioso y diplomático. En el tapete el jaguar está parado al lado de la típica cancha prehispánica en forma de “I”, similar a las encontradas en Monte Albán y en toda la región de valles centrales.

Otras obras suelen incorporar el pasado precolombino de manera más abstracta como “Las Grecas de Mitla” de **Isaac Martínez Laso**, ganador en la categoría de textiles, que con este tapete muestra el fuerte arraigo de tradiciones existentes en su pueblo, Teotitlán del Valle, en referencia a los bordados del siglo XIX. Este fue uno de los pueblos oaxaqueños que en el periodo tardío prehispánico pagaba tributo a los aztecas, en el caso de los pueblos con textiles de algodón (un medio de intercambio de la época). El tapete de Martínez Laso es una obra maestra de tonalidades bellas y sutiles en lana natural. Fue tejido tan magistralmente quedando casi plano, simulando más un objeto orgánico que una obra de arte. Su tema las grecas, diseños en mosaico de piedra que decoran las paredes del antiguo centro ceremonial de Mitla a unos 45 kilómetros de la ciudad de Oaxaca y a menos de medio día caminando a Teotitlán. Aunque las grecas tienen su nombre por ser parecidas al diseño llamado “clave greca” de la antigua Grecia,

related to the profusion of indigenous cultures that abound in the state, which has an estimated 16 major groups, many of whose members still speak indigenous languages such as Zapotec and Mixtec. An important correlative of the chronological depth of tradition in Oaxaca, and the richness of cultures with deep roots in the region, is the connection that people feel to their history and folklore, and their pride in their pre-Columbian past. These are all themes that emerge over and over in the works in this exhibition.

## THE PRE-COLUMBIAN PAST OF OAXACA

A deep attachment to the pre-Columbian past is shown clearly in the number of pieces that take this as their theme. Woodcarving winner **Raymundo Fabián Melchor** alludes to it directly with his “Zapotec Warrior” of unpainted wood. Although he is from the town of San Martín Tilcajete, famous for its intricately-carved and elaborately-painted wooden figures in a profusion of bright colors, in this work the young artist has chosen to accentuate the natural wood’s coloring and markings in order to highlight the excellence of his carving technique. By contrast, honorable mention **Gaspar Calvo Fabián’s** “Aztec Warrior with Jaguar” has technicolor tones and honorable mention **Artemio Raymundo Ibáñez Ramírez’s** “Monte Albán and its Demons” is something out of a special effects blockbuster, with multiple-headed monsters in bright colors, their bodies and appendages all being vomited from the mouth of a terrifying central figure that emerges from one of the site’s pyramids. While Ibáñez Ramírez investigates the fantastical, **Efraín Fuentes Santiago’s** “Cuauhtémoc” plays with Mexican history. The work’s title is both the name of an emperor of the Aztecs and means, in their Nahuatl language, “eagle who falls or dives.” He cleverly combines these references, one side of the work depicting a life-size face of the emperor, while the other is showing a flamboyant headdress that converts at the back of the piece into the wings of an eagle with an Aztec warrior emblazoned on its face.

The portrayal of animals that in pre-Columbian times were considered to have great powers is echoed in **Fermina Ruiz Gutiérrez’s** “Jaguar Playing a Ballgame.” This woven work, executed on a Spanish style treadle loom, shows a jaguar playing the ancient Mesoamerican ritual ballgame. In pre-Columbian times this ballgame was both a form of exercise and competition and a religious and diplomatic event. The jaguar stands by the typical pre-Columbian

se derivan en Mitla probablemente de diseños textiles indígenas prehispánicos. Así la obra de Martínez Laso muestra la creatividad oaxaqueña, completando el ciclo con mosaicos de piedra inspirados en los antiguos tejidos y textiles derivados de detalles de una arquitectura venerable.

Hay otras dos obras en la exhibición hechas por maestros del arte popular que muestran otras interpretaciones más abstractas de temas precolombinos. “El Balance del diamante” de **Jacobo Mendoza Ruiz**, obra minuciosamente tejida que muestra una serie de formas geométricas entrelazadas que recuerdan las frisas arquitectónicas de Mitla.

Éstas adornan un tapete de tamaño pequeño con finura admirable en un conjunto de colores delicados, notablemente en arena y ocre con ligeros toques de rojo, azul, verde y morado y con unos hilos dorados dando brillo a la pieza. Es una composición armoniosa y cautivadora. En contraste la obra de otro maestro tejedor **Bulmaro Pérez Mendoza** “Tres estrellas zapotecas”, es un textil grande que muestra un tríptico de elaborados diamantes llenos de formas geométricas y con las orillas delimitadas en rojo y carmín con terminaciones en cinco lóbulos. La antigua palabra zapoteca para “estrella”, tal como se documentó durante la invasión española

en México, puede traducirse literalmente como “fuego vivo”. Esta obra llena de exuberancia en rojos, morados y tonos en lana natural, parece tan vívida como el cielo en una noche estrellada.

La mención honorífica ganadora “Árbol cósmico” de **Hilario Chávez Sosa** reinterpreta una parte del códice Fejervary-Meyer, donde se combinan imágenes figurativas con una geometrización de la escena en una obra tejida. En muchas versiones de la mitología prehispánica se concebía al mundo como un enorme árbol en el centro del universo, con sus ramas que se estiraban y llegaban al reino de los dioses, el tronco era sostenido los hombres y que sus raíces descendían hacia el inframundo o mundo de los muertos. Las aves y flores del árbol están representadas en formas altamente estilizadas a dife-

“I” shaped ball court, similar to those found at Monte Albán and throughout the region.

Other works tend to incorporate the pre-Columbian past in a more abstract way, such as **Isaac Martínez Laso’s** “*Greca Frets of Mitla*.” The winner in the Weaving category, this *tapete* (woven rug) shows an enduring connection to the traditions of his pueblo, Teotitlán del Valle – a prominent center of weaving on large treadle looms for at least the last century, with roots that likely go much deeper. This was one of a group of Oaxacan towns that in pre-Columbian times paid tribute to their Aztec conquerors in woven cotton tex-



tiles. Martínez Laso’s *tapete* is a masterpiece of subtle tonalities of natural wool. Woven so expertly that the work scarcely ripples, it resembles an organic object more than one made by hand. Its subject matter, *greca*s, is the mosaic stone patterning in the walls of the ancient ceremonial center of Mitla, about 45 kilometers from Oaxaca city, and less than a half day’s walk from Teotitlán. While *greca* frets resemble the Greek key pattern in classical antiquity, they are actually thought to derive from ancient Mexican textile patterns. In this way, Martínez Laso’s work represents Oaxacan creativity coming full circle, with stone mosaics derived from ancient weavings and contemporary textiles that are inspired by venerable architectural patterns.

rencia de cómo se pintaban en los textos pictográficos anteriores a la conquista española. Otras versiones geométrizadas y semi-abstractas de animales llenan las obras de **Angélica María López Antonio** y **Verónica Esther Mendoza Antonio**, ambas tejidas en telar de cintura. Las dos ganadoras de menciones honoríficas y provenientes del pueblo de Santo Tomás Jalieza, un extremo es atado a postes o árboles y el otro a la cintura de quien lo trabaja. Para apreciar estas obras, por lo general muy pequeñas, se requiere un poco de paciencia y atención. La “mini-fajilla” o el “cinturón fino de ojo y cadenilla” están llenos de un sinfín de bailarines, gatos, lagartijas y otras figuras, todas ejecutadas en miniatura. En tiempos antiguos, estas figuras parecieran haber funcionado como un lenguaje visual que se entendía de pueblo en pueblo.

### **VIDA RITUAL Y LA CONCEPCIÓN MEXICANA SOBRE LA MUERTE**

Las imágenes de bailes y danzantes en muchas de esas obras son referencia indirecta a la riqueza extraordinaria en la vida ritual de Oaxaca, tema que se expresa en varias formas diferentes dentro de la exhibición. Quizás ninguna otra evoca tanto esto como la del ganador en la categoría de cerámica, **Fernando Félix Peguero García**. Su obra “La Boda del Charro y la Catrina” es muy compleja y bella. Es un conjunto que comprende treinta figuras en cerámica y que combina temas específicamente regionales de los Valles Centrales de Oaxaca con una

Two other works in the exhibition, by masters of folk art, express abstract interpretations of pre-Columbian themes. **Jacobo Mendoza Ruiz**'s exquisite and technically flawless “*The Diamond Scale*” features a series of interlocking geometric forms, not unlike the architectural friezes at Mitla. They are woven into a tiny, wonderfully smooth piece with a delicate palette of beiges and ochres, highlighted by touches of red, blue, green, and purple with gold threads adding highlights throughout. It is a harmonious and mesmerizing composition. By contrast, master weaver **Bulmaro Pérez Mendoza**'s “*Three Zapotec Stars*” is a large work with a triptych of elaborate diamonds, each filled with nested geometric shapes, their edges tipped in red and carmine five-lobed forms. The ancient Zapotec word “star,” as documented at the time of the Spanish invasion of Mexico, can be translated as “living fire.” This *tapete*, dominated by a profusion of reds, purples, and natural wool tones, seems as vivid and pulsing as a sky full of stars.

Honorable mention **Hilario Chávez Sosa**'s “*Cosmic Tree*” manages to combine figurative imagery and a geometricization of the scene in one woven work. In many versions of ancient Mexican mythology the world was conceived of as a huge tree that stood at the center of the universe. With the branches reaching into the realm of the gods, the trunk supported man's domain and the roots stretched down into a murky underworld. Here Chávez Sosa reinterprets a section of the first page of the pre-Columbian manuscript known as the *Codex Fejervary-Mayer*. The birds and flowers of the tree



ideología visual más general de México. Éste último es notable por sus protagonistas en escena: el Charro de leyenda y la Catrina, elegante personificación de la muerte popularizada por las “calaveras” y los grabados en periódicos del siglo XIX y principios del XX, en particular por las ilustraciones de José Guadalupe Posada. Posada y otros grabadores desarrollaron a la Catrina en pequeñas figuras, generalmente hechas de papel maché y que eran vendidas en vísperas del Día de Muertos, que es cuando se tiene la creencia de que los muertos regresan en espíritu a compartir la comida y alegría con sus familiares aún vivos.

Aunque la iconografía de la muerte es común en todo México, podría ser que en ningún otro lugar es tan recurrente como en los Valles Centrales de Oaxaca, también en sus ciudades antiguas, ya sea Monte Albán o Mitla – incluso el nombre de éste último es una versión del náhuatl Mictlán, literalmente “lugar de los muertos” – donde se hicieron los ritos de entierros espectaculares y complejos. Si bien la catrina es conocida y querida en todo México, Peguero García hace una escena meramente oaxaqueña al incluir varias Catrinas con el traje de Tehuana, perteneciente al Istmo de una de las siete regiones culturales del estado. Ella lleva en su cabeza un *jicalpextle* con banderitas de papel, mientras que al frente dos calaveras vestidas de charro bailan con guajolotes, tradición contemporánea de las bodas en los Valles Centrales. El interés visual de esta obra se deriva en gran parte de uso de matices limitados al rojo, canela, blanco y café pinturas que se producen utilizando la misma tierra de Oaxaca y que en combinación con sus diseños dinámicos dan una sensación de movimiento a la escena.

Otros artistas en la exhibición también retrataron a la figura de la Catrina. Destaca el ganador de la categoría de “Otras Técnicas” **Jesús Canseco Zárate** con su “Catrina” en papel maché; nos lleva a un siglo XIX romántico, llena de algarabía, con corsé en color lila y un enorme sombrero de estilo porfiriano. Podemos imaginar que de alguna forma se semejaban a las figuras frágiles que eran la inspiración para Posada y otros. El uso y fabricación de papel maché a disminuido notablemente en Oaxaca, donde hoy en día se usan más para crear las “mojigangas” figuras de gran tamaño utilizadas para las calendas en las calles. Esta obra ejecutada en forma tan elegante y precisa indica el interés del artista oaxaqueño en reciclar su propio pasado como fuente de inspiración. Esta figura contrasta fuertemente con una Catrina totalmente posmodernista de madera tallada y cuya pintura realizada por **Magdalena Mariela Santiago Ramírez** (y tallada por su esposo

are executed in the highly stylized forms that populated these pictographic texts produced before the Spanish Conquest. Similarly geometricized, abstracted versions of animals populate the works executed on a backstrap loom by honorable mention weavers Angélica María López Antonio and Verónica Esther Mendoza Antonio. Both are from the pueblo of Santo Tomás Jalieza, known for the skill of its craftsmen and men who work on backstrap looms that are tethered at one end to trees or posts, and held on the other end by belts around their waists. To appreciate these often small works requires patience and close attention. “Mini Sash” and “Fine Belt (Eye and Chain pattern)” are filled with a riot of tiny dancers, cats, lizards, deer and other figures. In pre-Columbian times these figures may have functioned as a sort of short-hand visual language that could be understood from pueblo to pueblo.

## **RITUAL LIFE AND THE MEXICAN CONCEPTION OF DEATH**

The depiction of dancers in many of these works references Oaxaca’s extraordinarily rich ritual life, a theme expressed in a myriad of ways in the exhibition. Perhaps nowhere is it as successfully evoked as in the winning work in the Ceramics category, **Fernando Félix Peguero García’s** “*The Wedding of the Cowboy and the Catrina.*” This complex work, which includes 30 ceramic figures, combines specifically regional themes alluding to the folklore of Oaxaca’s Central Valleys region with pan-Mexican visual ideology. This is most notable in the work’s protagonists: the *charro*, or romanticized cowboy figure and the *Catrina*, an elegantly dressed female personification of death, popularized in newspaper and broadsheet engravings of the 19<sup>th</sup> and early 20<sup>th</sup> centuries by illustrators such as José Guadalupe Posada. Posada and others adapted the *Catrina* from small perishable figures, generally made of papier mâché, often for the Mexican Day of the Dead, when ancestors are thought to return from the underworld to share a yearly meal with their families. While imagery of death is common throughout Mexico, perhaps nowhere is it as present as in the Central Valleys of Oaxaca, dominated by the ancient cities of Monte Albán and Mitla; in fact the latter’s name is a corruption of the Aztec word Mictlán – literally “place of the dead” – where spectacular burial rites were held. Although the *Catrina* is appreciated throughout Mexico, Peguero

Orlando Mandarin Méndez) que ganó mención honorífica. Decorada en colores brillantes con un estilo parecido al de un superhéroe, sugiere una cierta muestra de poder y una fuerza femenina que remarcan el estilo innovador de la artista.

Lo llamativo de la *Catrina* es que refleja el romance y la elegancia del siglo XIX en México. Fue una época de grandes cambios y a finales de siglo, de gran riqueza y con un estilo muy lujoso de vida para una próspera minoría de la población. Quizás en las joyas que aún se fabrican todavía queden vestigios de esta sensibilidad un tanto Victoriana. El maestro joyero **Delfino García Esperanza** hizo sus “Aretes en estilo hoja de parra con almendras y perlas” como testimonio de que sin importar la época, una dama de cualquier estatus social coleccionaba vorazmente joyas minuciosamente hechas para su dote o el de sus hijas. Oaxaca es una de las pocas regiones en que este tipo de joyas –hechas al estilo del siglo XIX muchas veces con nombres llamativos como *arrocito* o *borregos* dado a su cobertura de perlas y formas– siguen teniendo una gran demanda de venta.

## INFLUENCIAS REGIONALES Y VIDA TRADICIONAL

Con una veta regional romántica similar al trabajo de Canseco Ramírez existen piezas como el trabajo admirable de **Sara Ernestina García Mendoza**, mención honorífica por “Las Siete Regiones en Sirena”. En esta pieza de cerámica el artista ensambla creativamente el espíritu de los vestidos regionales en los atavíos y colas de unas sirenas que habitan placenteramente una concha y frente a ellas hay un sireno (sirena masculina) que porta el distintivo penacho de la Danza de la Pluma de Valles Centrales. Otras obras también muestran escenas ejecutadas con mucho cariño para la vida pueblerina oaxaqueña que representan; un ejemplo sería “La Plaza” de **Vilma Sandra Velasco Vásquez** representación en miniatura del centro de un pueblo; ahí los vendedores ofrecen productos desde ganado hasta fruta, pan y algodones de azúcar. Muestra referencias muy representativas de la región como el de una mujer vendiendo un líquido en jícaras al lado de la plaza. Esta bebida tradicional conocida como tejate es un atole dulce de maíz con espuma espesa en la superficie y que está hecha con plantas endémicas como la rosita de castilla de Valles de Centrales y flor de cacao. Esta bebida deja una nata de grasa sobre la bebida y se considera que su sabor es más delicado y placentero cuando se toma en las jícaras decoradas en rojo especialmente hechas para ese fin. **María Luisa González**

**García** makes this scene uniquely Oaxacan by including various *Catrin*s whose dress variously belongs to one of the state’s seven cultural regions. A *Tehuana* woman from the Isthmus carries a distinctive gourd decorated by small paper flags atop her head, while two skeletal cowboys dance at the front of the scene with turkeys – a colorful contemporary custom at weddings in the Central Valleys. The visual power of this wedding scene derives in large part from the use of a limited palette of red, tan, white and brown slip paints created from Oaxaca’s own earth, and combined in undulating patterns that provide a lively sense of movement.

Other artists have also chosen to use the *Catrina* reference, notably “Other Modalities” category winner **Jesús Canseco Zárate** whose papier mâché “*Catrina*” transports us to a romanticized nineteenth century with her corset and bustle, lilac palette and enormous decorated hat. We can imagine that this is the kind of small fragile figure that originally inspired Posada and others. The use and fabrication of papier mâché has been declining in Oaxaca, where today it is more often used to create *mojigangas*, large-scale figures for public processions. The inclusion of this precise and elegantly-executed work makes a statement about Oaxacan artists’ ingenuity in mining their own past for inspiration, as well as their capacity to make what was old, new again. By contrast, the woodcarved “*Catrina*,” whose painting by **Magdalena Maricela Santiago Ramírez** (and carved by her husband Orlando Mandarin Ramírez) won honorable mention, is much more postmodern. It is executed in bright colors in a style reminiscent of a superhero’s costume, suggesting that a certain feminine assertion of power and strength underlies this artist’s innovative style.

The appeal of the *Catrina* reflects the romance and glamour of the nineteenth century in Mexico, a time of great upheaval and, at the end of the century, great wealth and luxurious living for a prosperous few. Perhaps only in today’s jewelry do vestiges of this somewhat Victorian sensibility survive. Master artisan **Delfino García Esperanza**’s “Earrings in Vine Leaf Style with Stones and Pearls” are a testament to a time when every lady of social standing avidly collected intricately-worked jewels for her dowry or that of her daughter. Oaxaca is one of the few regions of Mexico in which this type of jewelry – made in nineteenth century styles, often with colorful names, such as *arrocito* (little grains of rice) or *borregos* (sheep, so-called because they are covered with pearls) – continues to have broad appeal.

**Pérez** también rinde homenaje a las creadoras de esta laboriosa bebida tan característica de un México tradicional y ganando la mención honorífica en su obra textil titulada “Mujer haciendo tejate”; su obra de arte realizada en *tapete* de forma convincente evoca las diferentes texturas del tejido en color rojo llamado *petate* (o tapete tejido en palma real) en donde se ve sentada a la vendedora en su enredo de lana y con las jícaras brillantes en las que vende su producto.

En contraste con estos trabajos textiles y de cerámica, existe la pieza en talla de madera y delicadamente pintada a mano con símbolos zapotecas llamada “Rumbo a la Plaza de Ocotlán” tallada por Jacobo Ángeles Ojeda y decorada por su esposa, ganadora de la mención honorífica por pintura, **María del Carmen Mendoza Méndez**. La obra retrata a un señor llevando bienes del mercado de Ocotlán en un día de plaza. Lleva un canasto amarrado con una correa a su espalda que contiene un guajolote, en sus brazos lleva un lechón mientras que intenta no tropezar con un perro que juega entre sus piernas mordisqueando sus talones. El señor es claramente una figura del pasado, con su enorme sombrero tan característico del siglo XIX, su canasta y huaraches. Los minuciosos detalles de la pintura se acentúan en los animales pintados de arcoíris y en diseños que sugieren su pelo o plumas, también en los detalles pintados de en la camisa del señor. En una maravilla impresionista tomada de una escena tradicional, **Pedro Mendoza Ortega** en su obra “Hacia el Campo” realizada en papel maché, retrata una fantasía surrealista en que dos bueyes de color ciruela no jalan una carreta sino un enorme pez de colores, haciéndose ganador a una mención honorífica por dicho trabajo.



## REGIONAL INFLUENCES AND RITUAL LIFE

In a regional-romantic vein similar to Canseco Ramírez’s work are pieces such as **Sara Ernestina García Mendoza’s** charming honorable mention “*The Seven Regions of Oaxaca as Mermaids*.” In this ceramic work the artist has creatively melded the spectrum of regional dress into the tails and ornaments of mermaids who lounge on a shell in front of a merman wearing the distinctive headdress of the *Danza de la Pluma* (Feather Dance) of the Central Valleys. Many other works contain affectionately-modeled scenes of small-town Oaxacan life, such as honorable mention ceramicist **Vilma Sandra Velasco Vásquez’s** “*The Plaza*,” a miniature representation of the town’s central square. Vendors sell everything from farm animals to fruit, bread, and cotton candy. Some references are highly regional; at one side of the plaza, a woman is selling a beverage served in gourd bowls. This complex traditional drink, known as *tejate*, consists of a thin sweet corn gruel served with a very thick spume made from a mix of local plants, including the *flor de cacao*, that forms a slightly unctuous crown at the top of the beverage. It is best savored from brightly-painted gourds created especially for this purpose. **María Luisa Gonzales Pérez** also pays homage to the women who complete the laborious process of making this beverage, a hallmark of traditional society, in her honorable mention textile piece “*Woman Making Tejate*.” Her masterful *tapete* convincingly evokes the different textures of

Aparte de las escenas de las actividades cotidianas de los oaxaqueños, también existen representaciones de héroes históricos y culturales. El maestro de talla de madera **Eleazar Morales Ramírez** retrata a Benito Juárez, nativo de San Pablo Guelatao, Oaxaca quien fuera presidente de México en el siglo XIX, intercambió correspondencia con Abraham Lincoln y se esmeró por mantener la soberanía de su país que el presidente norteamericano lo apoyó en su repudio a la invasión francesa. En la obra Juárez lleva en su mano una rama de olivo y está elegantemente enmarcada por un nopal que encima tiene a un águila devorando una serpiente –figuras del escudo nacional mexicano- es una obra que une armoniosamente muchos elementos a pesar de tener tanta diversidad en su presentación.

Juárez recibió muchas críticas de los oaxaqueños en su mandato por estar contra la iglesia como institución, ya que esta había apoyado a la monarquía en México. En las casas más tradicionales del estado, hay un pequeño altar en donde se venera frecuentemente a una Virgen, en el caso de Oaxaca es la Virgen de la Soledad vestida totalmente de negro en símbolo de luto por la muerte de su hijo Jesús Cristo. “Virgen de la Soledad” obra realizada por la maestra pintora **María Jiménez Ojeda**, tallada en madera por su hermano Alberto Jiménez Ojeda en donde se rinde culto a esta virgen venerada por tantos mexicanos. Oaxaca tiene una rica tradición de historias sobre esta virgen. Una de ellas cuenta que un vendedor de mulas tenía un animal en su caravana que cayó exhausto y se negó a seguir andando. El arriero se extrañó al ver que era una mula de más y no le pertenecía, por lo que abrió la carga que traía en el lomo para ver su contenido y grande fue su sorpresa al descubrir las manos blancas de la virgen, de ahí nació el mito de ésta y es el símbolo religioso más representativo para los oaxaqueños. Jiménez Ojeda evoca en su obra de manera particular y conmovedora la fe y aprecio que provoca en los oaxaqueños esta virgen.

Otras obras como las de la ceramista **Ana Karen López González** muestra las tradiciones oaxaqueñas de una forma más simbólica. Su “Cántaro mezcalero” es un diseño abstracto en barro negro que tiene un corte inspirado por la talavera árabe de correas.

Hay otra forma de arte que tiene mucha tradición en Oaxaca, como la mención honorífica en joyería con una complicada obra en plata y joyas llamada “Cruz de Yalalag” de **Juan Luis Duch Roviroso**. Esta cruz con adornos colgantes tan típica de Yalalag representa una comunidad zapoteca que en la época prehispánica era el hogar de

the woven reed *petate* mat on which the vendor sits, her woven woolen *enredo* (wrapped skirt), and the glossy lacquered gourds from which she sells her wares.

As a contrast to these ceramic and textile works, the elaborately woodcarved and painted work “*On the Way to the Plaza of Ocotlán*,” carved by Jacobo Ángeles Ojeda and exquisitely painted with elaborate designs by his wife, master painter **María del Carmen Mendoza Méndez**, portrays a farmer struggling to bring goods from the weekly marketplace in the town of Ocotlán. The basket strapped to his back contains a turkey, and he carries a piglet in his arms as he struggles with a dog that nips at his heels. Clearly a figure from the past, the *campesino* (farmer) wears a tall hat more common in the nineteenth century, with his basket and *huarache* sandals. The intricate detail of the painting highlights the animals in a rainbow of improbable colors, with patterning that suggests their actual fur or feathers, and the rough cotton weave of the man’s shirt. An impressionistic take on another traditional scene is evident in **Pedro Mendoza Ortega’s** honorable mention surrealist papier mâché “*To the Field*,” in which two bright plum-colored oxen pull, not a cart, but a huge goldfish.

In contrast to these scenes of Oaxacans engaged in everyday activities, there are depictions of historical and culture heroes. Master woodcarver **Eleazar Morales Ramírez** chose to portray *Benito Juárez*, a native of Oaxaca who was the nineteenth century counterpart of (and correspondent with) Abraham Lincoln. A passionate advocate of democracy who fought back a French incursion into Mexico, Juárez holds an olive branch and is elegantly framed by a nopal cactus surmounted by an eagle with a serpent in its mouth – elements of the national shield. Despite so many disparate parts, this piece works extraordinarily well as one harmonious whole.

A majority of Oaxacans disagreed with Juárez on only one issue. He was vehemently anti-Catholic because of the role that the church had played in supporting a monarchy in Mexico. Most traditional houses in the state have at least a small altar, often dedicated to one venerated image of the Virgin Mary, most often *La Virgen de la Soledad* (the Virgin of Solitude) or Mary after the death of Christ, *mater dolorosa*, mother of sorrows in a black robe. “*Virgin of Solitude*,” by master decorative painter **María Florentina Jiménez Ojeda** on a wooden figure carved by her brother, Alberto Jiménez Ojeda, honors this virgin who is sacred for many Mexicans. In Oaxaca there is a rich tradition of stories about the image



algunos de los joyeros preferidos por los aztecas. Otra obra en metal ganadora de mención honorífica es “Cresta, palomas y corazones” de **Osbel Ramos Ramírez** quien muestra el espíritu oaxaqueño romántico en apogeo, con su manufactura en hoja de lata, técnica que permite al artista una gran versatilidad de crear objetos brillantes y ornamentales. Esta realizada en hojas de lata cortadas en formas delicadas y talladas de forma tal que la luz toca delicadamente la superficie de la obra. Lo ligero del material permite al artista añadir una profundidad de formas que asemejan una cresta, palomas y corazones al lado de una cruz central. Un tema similar se encuentra en un tapete de lana cuyo título habla del romanticismo: “Ricazaa lú” que en zapoteco significa “Te quiero” realizado por **Alberto Sánchez Martínez**, ganador de la mención honorífica. La obra toma como tema un sentimiento que podría ser hasta cursi y lo adorna un pergamino al centro con letras en colores muy vivos que se van suavizando cuando emergen de la obra, semejando los tapetes del siglo XIX y comienzos del XX.

También hay piezas que aluden a lo regional sin hacerlo de forma tan positiva. Evocan el gusto mexicano por lo macabro o simplemente temas más neutros o personales como en la obra ganadora de mención honorífica en cerámica titulada “Pareja campesina” de **José Miguel García Mendoza**. Es una tierna escena en la que se prueba el dominio en la cerámica con una ejecución magistralmente realizada en arcilla, desde el crin a las cestas y en la camisa por fuera del pantalón de un hombre perfectamente logradas. Otra pieza trabajada en barro negro es “Ángel” de **Alan Ocelotl Pedro Gonzáles**, ganadora de mención honorífica también, donde hace alusiones indirectas a la antigüedad clásica y al surrealismo, nos muestra un ángel atado y sentado en una silla que es a la vez una mano de hombre enorme.

Otras obras transmiten más directamente el dolor como “Hambruna” de **José Francisco García Vásquez**, en esta obra se puede ver reflejado lo difícil que es vivir con hambre, se ve una mujer con las mejillas hundidas cargando un bebé casi desnutrido. Literalmente ella está rodeada por la muerte con los cráneos amontonados en el piso que tiene a un lado de sus esqueléticos pies, los aretes que llevan otros cráneos tirados hacen que se vea más delgada aún. Un cráneo más inquietante es la almohada que tiene el bebé en los brazos de su madre. El tapete “Costras” ganador de la mención honorífica de **José Mendoza Martínez**, es una obra abstracta realizada en textil cuyo título sugiere el dolor que expresa. Este artista, que perdió recientemente a su padre, expresa la experiencia de su recuperación y duelo como si

of this Virgin. As one version of the story has it, one animal in a muletrain traveling through the region collapsed and a merchant, upon opening the unfamiliar crate it carried, found a carving of the Virgin’s hands, accompanied by a letter indicating that a shrine to the Virgin should be created at this spot; indeed, today’s church of La Soledad is deeply sacred. Jiménez Ojeda’s work is a particularly moving evocation of the faith underlying the story.

Other works, such as honorable mention ceramicist **Ana Karen López Gonzáles’s** “*Mezcal Jug*,” evoke traditional Oaxaca more symbolically. This burnished black jug is semi-abstract, perhaps originally inspired by Arabic strapwork tiles. Now executed as a screen of clay, it is elaborately cut out like lace and decorated with scored patterns. This art form has a long tradition in Oaxaca, as does the elaborate, bejeweled silver honorable mention “*Yalalag Cross*” by **Juan Luis Duch Roviroso**. Such a cross with dangling attachments comes from Yalalag, a stronghold in pre-Columbian times that was home to some of the most sought-after jewelers of the Aztec court.

Another metal work, **Osbel Ramos Ramírez’s** honorable mention “*Crest, Doves, and Hearts (mirror frame)*” shows the Oaxacan romantic spirit in full flower. Made from a material known as *hoja de lata* (literally-translated “tin leaf”), this technique allows great versatility, permitting artists to create very shiny, highly-decorated works by cutting out shapes from tin and decorating them with repoussé and scored lines to manipulate light’s play across the work’s surface. The lightness of the material allows the artist to add a profusion of forms: crests, doves, and hearts flanking a large central cross. Similar in theme is the wool *tapete* whose very title speaks of romanticism: “*Ricazaa lù*” means “I love you” in the Zapotec language of the town from which honorable mention creator **Alberto Sánchez Martínez** comes. The work takes a theme that could easily be hackneyed and makes it fresh by emblazoning the phrase on scrollwork. Added to this is the softening of colors radiating from the darker center of the *tapete*, suggesting wool serapes commonly worn by Mexican men in the 19<sup>th</sup> and early 20<sup>th</sup> centuries.

There are also distinctly regional pieces that do not exude such a rosy vision. Instead they tap into the Mexican love of the macabre, or merely the neutral and more personal, in works such as honorable mention ceramic “*Farmer Couple*” by **José Miguel García Mendoza**. This piece is a tender scene in which the ceramicist exhibits masterful execution of textures in clay, from horsehair to baskets to the loose flap of a shirt over a man’s torso. Another excellent textural piece is

fueran revestimientos psicológicos que pueden ser removidos abruptamente en cualquier momento por nuevas memorias o traumas. La intensidad emotiva que el autor siente, se marca en el uso del color rojo y la pequeña cruz blanca ubicada al lado derecho del tapete.

“Misterio muerte”, pieza ganadora de la mención honorífica para **Verónica Mariana Velasco Vásquez**, juega con las calaveras recreando un nacimiento con esqueletos. Las figuras sagradas que rodean a la cuna son calaveras pero –en una alusión irónica a las imágenes de santos- sus cráneos están cubiertos en exuberantes rizos como los de los ángeles en las pinturas religiosas. Otro forma de jugar con el continuo tema entre la vida y la muerte se ve en la obra del maestro ceramista **Carlomagno Pedro Martínez**, en su pieza “Las Viejas” realizada en barro negro que es muy distintivo de su pueblo San Bartolo Coyotepec. Retrata a cinco mujeres calavera sentadas, envueltas en rebozos de seda tan comunes en la región que platican entre sí. Sus cráneos son capaces de mostrar gestos tales como admiración, sorpresa, el estar escuchando el chisme furtivo de la comadre o permanecer en silencio como meditando. Esta obra también juega con las texturas, haciendo contraste con los rebozos moteados con una banqueta barnizada y las caras y vestidos en mate. También “El Árbol de la vida” de **Demetrio García Aguilar** sugiere lo entrelazado de la vida y la muerte, este maestro ceramista, trabaja una nueva técnica para él que es el papel maché. Este forma el tronco del árbol de la muerte, con un hueco abierto que forma una ventana abierta de par en par que adentro tiene unas pequeñas manos que sostienen un corazón que late. Los colores oscuros y ramas marchitas hacen de la pieza una obra conmovedora al estilo “*memento mori*”, recordándonos que mientras estemos en este mundo tenemos un corazón latiendo dentro de nosotros.

## ANIMALES REALES Y FANTÁSTICOS

Finalmente la exhibición está repleta de animales tanto imaginarios como reales en una extensa variedad de formas, colores, diseños, estilos y materiales. En “Máscara diabólica”, pieza ganadora en pintura decorada de talla de madera, es una obra concebida y ejecutada por **Justina Xuana Fabián** (y tallada con la ayuda de su padre Justo Xuana Luis) la cara está repleta por una variedad de animales que incluyen iguanas, numerosos pájaros, un perro y un gato. La máscara está dividida sutilmente en dos partes -tomando en cuenta el principio meso-

the black pottery “Angel” by honorable mention **Alan Ocelotl Pedro Gonzáles**. Alluding indirectly to classical and surrealist references, it shows a bound angel seated on the palm of a huge hand.

Other works convey pain directly, such as **José Francisco García Vásquez’s** honorable mention “*The Famine*.” In this work, we see the pain of living with hunger, as a woman with hollowed cheeks holds an uncomfortably scrawny baby. She is literally surrounded by death, from the pile of skulls on the ground beside her slender foot that pokes out from under her skirt, to the skull earrings that accentuate her gaunt face. Most ominously, a skull in the crook of her arm forms a ghastly pillow for her son, the living and sepulchral heads vying for her embrace. Honorable mention tapete “*Scabs*” by **José Mendoza Martínez** is an abstract textile work whose title hints at the pain that it expresses. This artist, whose father was recently killed, expresses his experience of recovery and mourning as layers of psychological scabs that may be ripped off at any time by memories or new traumas. The intensity of emotion is suggested by the bright red palette and a tiny white cross at the upper right that hints at its cause.

**Verónica Mariana Velasco Vásquez’s** honorable mention “*Mystery of Death*” is a play on the birth of Christ executed in skeletal calavera figures. The holy figures that surround the crèche are depicted as skeletons, yet – in an ironic allusion to images of saints – their skulls are crowned by luxuriant curls, such as those of angels in religious paintings. A similar play on the continuum of life and death can be seen in master ceramicist **Carlomagno Pedro Martínez’s** “*The Old Women*,” a work done in the characteristic black pottery produced in his pueblo, San Bartolo Coyotepec. It depicts five seated skeletal women, each wrapped in one of the variegated silk shawls so common in the region, talking amongst themselves. Their skeletal faces still manage to register surprise, furtive gossip, companionable listening, or simply a quiet moment of concentration. The work also plays with texture, contrasting stippled shawls of a dappled color scheme, a burnished bench, with matte dresses and faces. **Demetrio García Aguilar’s** “*Tree of Life*” is another piece that suggests the intertwining of life and death. This master ceramicist, working in a medium new for him, papier mâché, forms a dead tree trunk with a gaping hole in it, a window onto a pair of small hands holding a living heart. The dark colors and withered branches make this a poignant *memento mori* piece, reminding us that we should honor, for the time we are on earth, the live heart in all of us.

americano de la dualidad— una con la cara de gato y la otra parte es la de un perro o coyote. Mucho del poder de la pieza se deriva en la brillantez de sus colores.

Estos colores llamativos son un sello distintivo en muchas de las menciones honoríficas. Algunos retratos de los animales hacen referencia a los que en realidad existen en Oaxaca, están hechos con una sorprendente riqueza en sus detalles, tales como “Zorro” pintado detalladamente por **Noemí Ramírez Rodríguez** (y tallada por su madre, Jesús Gloria Rodríguez Acevedo), en “Caracol” pintada por **Nayelli Morales Antonio** (y tallada por su esposo Mario García Díaz) “Tejón” realizada por **Gabriel Eduardo Morales Antonio** y “Jaguar” tallada por **Vito Gil Santiago Hernández**. Así mismo, en la categoría de animales reales, fabricados en hoja de lata está “Gallo de pelea” por **Miguel Ángel Agüero Bustamante**. Otras obras que retratan animales no nativos de Oaxaca, son “León” pintado por **Rubí Perla Fuentes Santiago** (tallada por su esposo Efraín Broa Vergara) y “Jirafa” de **René Mandarín Ramírez**. Estos animales traen a la memoria el mito Mixe —popular en esa región— donde se cuenta que algunas de las montañas más altas ahí ubicadas son lugares mágicos en los que se pueden encontrar a todos los animales que habitan el planeta. Esta misma creencia puede ser el sustento de la obra “El Pavo Real Mágico” de **Norberto Fabián Xuana**, que combina varios animales en uno. En este caso, un bonito pavo real lleva en su espalda a un gato, a un coyote y una lagartija. Otro animal que también se

## ANIMALS: REAL AND FANTASTIC

Finally, the exhibition is alive with animals, both real and imagined, and in a variety of forms. In “*Diabolical Mask*,” winner in decorative painting of woodcarving, a work conceived and decorated by **Justina Xuana Fabián** (and carved with the help of her father, Justo Xuana Luis), a face is formed by a variety of animals, including an iguana, a number of birds, a cat, and a dog. The mask is divided into two slightly different halves – perhaps suggestive of the Mesoamerican principle of duality – one with a cat’s face and the other with a dog or coyote figure. Much of its visual power derives from its brightly-colored painted surfaces.

This is also a feature of many of the outstanding honorable mention woodcarved and decoratively painted works in the exhibition. Some of the more realistic animals – such as “*Fox*,” decoratively-painted by **Noemi Ramírez Rodríguez** (carved by her mother Jesús Gloria Rodríguez Acevedo), “*Snail*” beautifully painted by **Nayelli Morales Antonio** (carved by her husband Mario García Díaz), “*Badger*” carved by **Gabriel Eduardo Morales Antonio**, and “*Jaguar*” carved by **Vito Gil Santiago Hernández** – are depictions of animals actually found in Oaxaca, imaginatively decorated with a remarkable richness of detail. Included in this category, although made of *hoja de lata*, is **Miguel Ángel Agüero Bustamante**’s “*Fighting Cock*.” Other works depict animals not native to Oaxaca, such as “*Lion*,” decoratively painted by **Rubi Perla**



ve combinado con otros animales diferentes a los de su especie y ganadora de una mención honorífica es la pieza “Drácuga” de **Elizabeth Ruiz González** realizada en papel maché y cáscaras de mango entre otros materiales y muestra la mezcla entre un dragón, una serpiente y un gato. También **Ángel García Vásquez** juega con el concepto de un animal compuesto en su obra “Ninfa y Quimera” pieza pintada y tallada con maestría en el uso de colores brillantes. Aquí el ganador de la mención honorífica crea una minuciosa combinación de colores llamativos y delicadas pinceladas creando un efecto donde parece que los animales emergen lenta y delicadamente de la única pieza de madera en la que está realizada la obra.

Dos maestras del arte popular oaxaqueño utilizan también la idea de los animales míticos. La maestra en cerámica **Concepción Aguilar Alcántara** crea a “Sirena” en colores llamativos y llena de detalles encantadores. La sirena está abrazando a un pulpo de color morado y éste le devuelve el abrazo. La combinación de los colores naranja, verde y morado está repetida una y otra vez que la pieza consigue una grata armonía a la vista. Contrastando está la pieza “La lechuza del campanario” de **Francisca Calvo**, realizada en un esquema uniforme de naranjas y ocres. La belleza de la pieza se debe a las formas tan creativas que surgen de la madera tallada que recrea la obra. La cara de una lechuza que mira fijamente, que está pegada al cuerpo voluptuoso de una mujer, parada sobre unos cactus que semejan una escalera. Otra vez la identidad regional es un tema importante, ya que la iglesia del pueblo del artista se ve retratada en el ala abierta de la lechuza y sobre el pecho de la mujer están inscritas las figuras de mujeres en trajes regionales a un lado del nombre de la población. Esta pieza como tantas incluidas en la exhibición, plantea tantas preguntas como respuestas. Las respuestas a estas preguntas vendrán representadas en muchas obras de arte – y en generaciones de artistas – aún venideros en Oaxaca.

**Fuentes Santiago** (and carved by her husband Efraín Broa Vergara) and “Giraffe” by woodcarver **René Mandarín Ramírez**. These works recall the Mixe myth, well-known throughout Oaxaca, that certain of the region’s tallest mountains are magical places in which all the animals in creation may be found. This same belief is echoed in works like “Magical Peacock” carved by **Norberto Fabián Xuana** in which animals are blended. In this case a beautiful peacock is revealed to have a cat, coyote, and lizard attached to its back. A similar zoological pastiche is the honorable mention papier mâché and mango skin “Dracuga,” a combination of a dragon, *culebra* (snake) and *gato* (cat) of **Elizabeth Ruiz González**. **Ángel García Vásquez** also plays with the idea of composite creatures in his honorable mention “Nymph and Chimera,” a brightly-colored tour-de-force that he both carved and painted. He creates a combination of brilliant colors and delicate painting in which different animals emerge naturally from a single piece of wood.

Two masters of Oaxacan folk art play with the trope of mythical creatures as well. Ceramicist **Concepción Aguilar Alcántara’s** “Mermaid” is a brightly-colored, beautifully-detailed work with endearing touches. The mermaid holds a purple octopus in her hand as its tentacle reaches to embrace her. The combination of orange, green, and purple repeated throughout the piece is harmonious and satisfying. By contrast, **Francisca Calvo’s** “The Little Owl of the Bell-tower” is executed in a uniform color scheme, a range of oranges and ochres. The work’s interest is due to the incredibly imaginative forms both depicted and suggested by the woodcarving. The face of a *lechuza* (or small owl) is attached to the voluptuous body of a woman who ascends three cacti as though they were stairs. Yet again, regional identity is brought into play as an important theme, as the artist depicts the church of her pueblo in the unfurled wing of the owl; upon the figure’s breast are women in traditional dance dress, next to her pueblo’s name.

This piece, like so many in the exhibition, raises as many questions as it answers. Responses to these questions will come in the form of many more artworks – and generations of artists – yet to come in Oaxaca.





CERÁMICA  
CERAMICS



## **FERNANDO FÉLIX PEGUERO GARCÍA**

Edad/Age: 20

### **La Boda del Charro y La Catrina/ Wedding of the Cowboy and the Catrina** (elegant female Day of the Dead figure) 2008

Arte popular/Type of art: **Barro rojo sin pintar/Terracotta ceramics**  
Medidas/Measurements: **30 piezas, 20 x 6 x 15 cm/30 pieces, 8 x 2.5 x 6 in**  
Dirección/Address: **Avenida Juárez 109, Santa María Atzompa 71220**  
Teléfono celular/Cell phone: **In Oaxaca only 044-951-124-2273**  
Correo-e/E-mail: **ferk\_1520@hotmail.com**





***Si en vida no tuvieron oportunidad de casarse, al morir se pueden encontrar el amor y la felicidad para toda la eternidad.***

**“La Boda del Charro y la Catrina”** es una representación, a través de la cerámica, de una fiesta muy característica de los mexicanos. Sin embargo no es una boda común, sino entre calaveras. Fernando nos hace imaginar y ver la felicidad más allá de la muerte, en algún lugar donde las clases sociales no existen, donde el sueño de casarse entre ricos y pobres se hace realidad. Las figuras que componen el casamiento están pintadas con engobes, es decir, diferentes tonalidades de barro y sirven, en palabras del artesano, para darle colorido y elegancia al trabajo.

***If they couldn't marry in life, in death they can find love and happiness for eternity.***

**“Wedding of the Cowboy and the Catrina** (elegant female Day of the Dead figure)” is a ceramic representation of a festivity common among Mexicans. However, it is not a typical wedding, since it involves *calaveras* or skeletons in human activity. Fernando enables us to imagine and to see happiness in the after-life, a place where social class does not exist, and the dream of marriage between rich and poor can be a reality. The figurines that make up the wedding are painted with *engobes* or different tonalities of clay that, according to Fernando, lend the piece color and elegance.



**Mención Honorífica**  
**Honorable Mention**

**JOSÉ MIGUEL GARCÍA MENDOZA**

Edad/Age: 15

**Pareja Campesina/ Farmer Couple 2008**

Arte popular/Type of art: **Barro rojo sin pintar/Terracotta ceramics**  
Medidas/Measurements: **(3 piezas/pieces) 25 x 15 x 25 cm/10 x 6 x 10 in**  
Dirección/Address: **Calle Libertad 24, San Antonino Castillo Velasco 71520**  
Teléfono casa/Home telephone: **From US 011-52-951-539-6473/In Oaxaca 539-6473**



*Me siento  
orgulloso de mi trabajo.*

Con una gran habilidad en las manos, José Miguel ha dedicado la mayor parte de su vida al modelado en barro. A través de su pieza “Pareja Campesina”, José Miguel recuerda a sus abuelos maternos. Ellos se dedicaban a las labores del campo y, acompañados por un burro, volvían todas las tardes al hogar donde José Miguel los esperaba. Al hablar de su figura en barro, José Miguel expresa su satisfacción por lo que ha logrado hasta ahora, y espera que la gente que vea “Pareja Campesina” sienta alegría y piense en la importancia de valorar la familia, tal como lo hace él.



*I am proud of my work.*

With great talent in his hands, José Miguel has devoted most of his life to working in clay. In “Farmer Couple” the artist remembers his maternal grandparents. They dedicated themselves to working in the fields and, accompanied by their burro, they returned home each day where José Miguel waited for them. In talking about his ceramic piece, the young artist expresses satisfaction with what he has achieved so far. He hopes that when people see “Farmer Couple” they will feel happiness and think of the importance and value of family, as he does.







### *Las sirenas y las oaxaqueñas somos muy hermosas.*

Sara Ernestina no conoce el mar pero se lo imagina. Quiere que a través de “Las Siete Regiones en Sirenas” la gente se transporte a ese escenario y vea las olas rodeadas de estos personajes míticos ataviados con trajes típicos oaxaqueños. El trabajo en barro, comenta con orgullo Sara Ernestina, es herencia de su padre, José García Antonio, un querido maestro artesano de San Antonino Castillo Velasco, por lo que agradece que se realicen exposiciones como ésta. Cada día que pasa, son menos los jóvenes interesados en las artesanías, que para la familia de Sara Ernestina es un legado invaluable.



### *Mermaids and Oaxacan women, we are beautiful.*

Sara Ernestina has only seen the ocean in her imagination. Through “The Seven Regions as Mermaids” she hopes to transport people to this setting to see the waves surrounding these mythic beings dressed up in typical Oaxacan dress. Sara Ernestina comments with pride that working in clay is an inheritance from her father, José García Antonio, a much beloved master artisan of San Antonino Castillo Velasco. She greatly appreciates this type of contest, since every day fewer young people are interested in the crafts that her family regards as an invaluable legacy.



#### **Mención Honorífica**

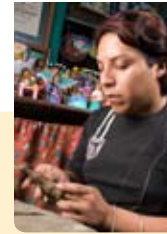
#### **Honorable Mention**

### **SARA ERNESTINA GARCÍA MENDOZA**

Edad/Age: 18

#### **Las Siete Regiones en Sirenas/ The Seven Regions of Oaxaca as Mermaids 2008**

Arte popular/Type of art: Barro rojo sin pintar/Terracotta ceramics  
Medidas/Measurements: 28 x 26 x 21 cm/11 x 10.5 x 8.5 in  
Dirección/Address: Calle Libertad 24, San Antonino Castillo Velasco 71520  
Teléfono casa/Home telephone: From US 011-52-951-539-6473/In Oaxaca 539-6473



***“La Hambruna” es para que la gente despierte y se de cuenta de la problemática que vivimos.***

**P**reocupado por los problemas que agobian a la sociedad, no solo de su pueblo o su estado, sino mundiales, José Francisco deja en cada una de sus piezas un mensaje de alerta. Espera que al ver su pieza “La Hambruna” la gente comprenda y critique su trabajo. Es muy importante para él que esta pieza tenga trascendencia. Como hijo de una familia orgullosamente artesana, José Francisco considera que el arte popular es poco reconocido y apoyado en su Oaxaca natal. Su padre, Demetrio García Aguilar (página 73), y su abuela, Josefina Aguilar Alcántara, son maestros artesanos. Para ayudar a preservar el arte popular, José Francisco ha elegido ser artesano.

***“Famine” is intended to awaken people, and to acknowledge the reality in which we live.***

**W**orried about the problems that overwhelm society, not only locally but also world-wide, José Francisco conveys a message of alarm in each of his pieces. He hopes that people who see “Famine” will comprehend and view his work with a critical eye, and that it will leave a lasting impression. As a child from a proud artisan family, he feels that popular arts are little recognized and supported in Oaxaca. His father, Demetrio García Aguilar (page 73), and his grandmother, Josefina Aguilar Alcántara, are master ceramists. To contribute to the preservation of popular art, José Francisco has chosen to become an artisan.

**Mención Honorífica**

**Honorable Mention**

**JOSÉ FRANCISCO GARCÍA VÁSQUEZ**

Edad/Age: 20

**La Hambruna/ Famine 2008**

Arte popular/Type of art: **Barro rojo pintado/Painted terracotta**  
 Medidas/Measurements: **33 x 12 x 9 cm/13 x 4.5 x 3.5 in**  
 Dirección/Address: **Avenida Morelos 428, Centro, Ocotlán de Morelos 71510**  
 Teléfono casa/Home telephone: **From US 011-52-951-571-0214/In Oaxaca 571-0214**  
 Teléfono celular/Cell phone: **In Oaxaca only 044-951-116-6238**  
 Correo-e/E-mail: **cica\_345@hotmail.com**



*Estos cántaros se utilizaban para guardar agua. Ahora son un lujo.*

**A**na Karen domina perfectamente el lenguaje del barro negro. Cuenta que el “Cántaro Mezcalero” fue bruñido con piedra de cuarzo y decorado con nochebuenas, que son sus flores favoritas y que a veces las mezcla con animales. El tallado, adornado y calado de su pieza fue realizado con herramientas que ella misma fabricó. El trabajo en barro es una tradición familiar que se origina con sus bisabuelos y para trabajarlo Karen necesita estar relajada y tranquila. De lo contrario la figura no sale bien o se rompe. Ser reconocida significa que la calidad de sus artesanías es buena y su deseo es algún día ganar un gran premio.

*These jugs were used to hold water. Now they are a luxury item.*

**A**na Karen has mastered the language of black clay. She notes that her “Mezcal Jug” was burnished with quartz and decorated with poinsettias, her favorite flowers, which she occasionally blends with animals. The carvings, decorations, and cutouts of this piece were created with tools the artist made herself. Working in clay is a family tradition that can be traced back to her great-grand parents. To mold the clay, Karen needs to be relaxed and calm, or the piece will turn out poorly or break. Being recognized means that the quality of her work is good; she hopes some day to win a grand prize.

**Mención Honorífica**

**Honorable Mention**

**ANA KAREN LÓPEZ GONZÁLEZ**

Edad/Age: 19

**Cántaro Mezcalero/ Mezcal Jug 2007**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Arte popular/type of art:     | Barro negro/Blackware ceramics                |
| Medidas/Measurements:         | 45 x 33 x 33 cm/17.5 x 13 x 13 in             |
| Dirección/Address:            | Calle Morelos 24, San Bartolo Coyotepec 71256 |
| Teléfono casa/Home telephone: | from US 011-52-951-551-0191                   |
| Teléfono celular/Cell phone:  | In Oaxaca only 044-951-569-9796               |
| Correo-e/E-mail:              | neurosis_7@hotmail.com                        |



*La idea de participar con esta pieza fue por un sueño que tuve. “El ángel” representa la felicidad y la salvación.*

Alan Ocelótl trabaja con el barro negro desde los cinco años, actividad que desempeña toda su familia. Un joven tímido pero con fe y fiel a sus creencias religiosas, Alan moldeó “El Ángel” para participar en la exposición. En un sueño visualizó a este ser celestial sentado en unas piedras con una aureola a su alrededor y decidió traerlo a la realidad a través de sus manos. Decidido a dedicarse al arte toda su vida, considera que moldear barro es entrar a otro mundo. Espera que su “Ángel” sea admirado y que la gente que lo vea sienta la misma felicidad con la que fue elaborado.



*The idea of participating with this piece was inspired by a dream I had. The angel represents happiness and salvation.*

Since he was five years old, Alan Ocelotl has worked in black clay, an activity in which his whole family is engaged. Shy and very devoted to his faith, this young man created “The Angel” to participate in the contest. In a dream he visualized this celestial being, seated on a rock surrounded by an aura, and decided to create this image with his hands. Determined to dedicate his life to art, he believes that to mold clay is to enter another world. He hopes his angel will be admired, and that those who see it will feel the same happiness with which he created it.



**Mención Honorífica**

**Honorable Mention**

**Alan OCELÓTL PEDRO GONZÁLEZ**

Edad/Age: 18

**El Ángel/ The Angel 2008**

Arte popular/Type of art: **Barro negro/Blackware ceramics**

Medidas/Measurements: **25 x 19 x 24 cm/10 x 7.5 x 9.5 in**

Dirección/Address: **Zaragoza 2, San Bartolo Coyotepec 71256**

Teléfono celular/Cell phone: **In Oaxaca only 044-951-195-2077**



***Quise salirme de lo normal con "Misterio de Muerte."***

**"Misterio de Muerte"** es algo celestial, solo que en forma de muerte, lo cual es algo natural y no podemos cambiar, comenta Verónica Mariana. Esta artesanía está compuesta por dos piezas medianas y un niño en forma de muerte. Tiene engobes blancos, es decir, el barro adquiere diferentes tonalidades sin necesidad de agregar otra sustancia más que el agua. También lleva pastillaje rojo y blanco, que son pequeñas bolitas hechas de barro y unas flores que adornan el misterio. Siempre ha hecho nacimientos tradicionales, pero en esta ocasión quiso salirse de lo convencional para transmitir algo nuevo.



***I wanted to depart from the usual with "Mystery of Death."***

**"Mystery of Death"** is other-worldly. It portrays death, "a natural occurrence that we cannot change," says Verónica Mariana. Her work consists of two medium-size figures and a child in the form of death. It has white *engobes*, meaning that the clay acquires different tonalities depending upon the amount of water added. Also incorporated is "pastillaje" decoration (pieces of clay added to the surface), balls, and flowers in red and white tones. Veronica Mariana has always made traditional nativities, but this time she wanted to create something unconventional.

**Mención Honorífica**  
**Honorable Mention**

**VERÓNICA MARIANA VELASCO VÁSQUEZ**

Edad/Age: 23

**Misterio de Muerte/ Mystery of Death 2008**

Arte popular/Type of art: Barro rojo sin pintar/Terracotta ceramics  
 Medidas/Measurements: 25 x 20 x 10 cm/10 x 8 x 4 in  
 Dirección/Address: Avenida Libertad sin número, Santa María Atzompa 71220  
 Teléfono casa/Home telephone: From US 011-52-951-558-9011 & 011-52-951-545-9417/  
 In Oaxaca 558-9011 & 545-9417  
 Correo-e/E-mail: veronica\_velasco\_vasquez@hotmail.com



*Es un pedacito de mi, que pongo, que creo,  
que construyo, para que las piezas hablen por sí solas.*

Aprendió el oficio de su madre desde muy pequeña, pero lo tomaba como un juego. Conforme fue creciendo y madurando se dio cuenta que es una herencia en la cual se debe progresar, crear nuevos diseños y proponer nuevas ideas. Vilma Sandra se ha especializado en miniaturas y con “La Plaza” comparte parte de la cultura ancestral del trueque de flores, loza, tejate, tamales y otros productos con otros comerciantes, canje que ya no se realiza en Atzompa. Le gusta que la gente se sorprenda al ver su trabajo, pero quiere aprender más y transferir sus conocimientos a las nuevas generaciones.

*It's a small piece of me, a piece I believe in, that  
I build so the work can speak for itself.*

Vilma Sandra learned to work in clay from her mother, initially experiencing this activity as a game. As she matured, she realized it was an inheritance that required perseverance in order to create new designs and new ideas. Vilma Sandra has specialized in miniatures. In “La Plaza” she shares an aspect of her ancestral culture: bartering with other merchants for products, such as flowers, ceramics, *tejate* (a local corn/cocoa bean drink), and tamales – an exchange that no longer takes place in her pueblo. She wishes to surprise people with her work, and to continue to learn, so that she can pass on her knowledge to future generations.



**Mención Honorífica**

**Honorable Mention**

**VILMA SANDRA VELASCO VÁSQUEZ**

Edad/Age: 20

**La Plaza/ The Plaza 2008**

Arte popular/Type of art:

Barro rojo sin pintar/Terracotta ceramics

Medidas/Measurements:

15 x 10 x 5 cm/6 x 4 x 2 in

Dirección/Address:

Avenida Libertad sin número, Santa María Atzompa 71220

Teléfono casa/Home telephone: From US 011-52-951-558-9011 & 011-52-951-545-9417  
In Oaxaca 558-9011 & 545-9417

*Me gusta hacer sirenas porque puedo jugar con los colores y los decorados.*

**D**oña Concepción, miembro de una reconocida familia de ceramistas ha trabajado el barro por más de 35 años con una habilidad extraordinaria. “La Sirena” es una de sus piezas favoritas. Aunque es un ser fantástico, le gusta la imagen marina, la que pone en diferentes posiciones y luego le aplica el pastillaje, es decir, los adornos que la componen, en este caso animales del mar; como tortugas, pulpos y cangrejos. Pero también usa elementos del campo, como flores y mariposas. Este contraste, aunado a las variadas gamas de amarillos, rojos y verdes, permite a quien la ve soñar aún más con esta hermosa figura mitológica.



*I like making mermaids because I can play with the colors and decorations.*

**D**oña Concepción, as a member of a renowned ceramics family, has been working in clay for more than 35 years with extraordinary skill. “The Mermaid” is one of her favorite pieces. Although a mythological creature, Concepción likes to portray her as a maritime image, and to place her in various positions. She decorates her mermaids with sea creatures, such as sea turtles, octopuses, and crabs, mixing them with land elements, for example, flowers and butterflies. This contrast between sea and land, together with the range of yellows, reds, and greens, stimulates the fantasies of those who see this beautiful mythological figure.

**Maestro**

**Master**

**CONCEPCIÓN AGUILAR ALCÁNTARA**

Edad/Age: 52

**La Sirena/ The Mermaid 2008**

Arte popular: **Barro rojo sin pintar/Terracotta ceramics**

Medidas/Measurements: **40 x 15 x 20 cm/15.5 x 6 x 8 in**

Dirección/Address: **Avenida Morelos sin número, Centro, Ocotlán de Morelos 71510**

Teléfono celular/Cell phone: **In Oaxaca only 044-951-570-1149**





***“Las Viejas” han sido motivo para manifestar mis emociones.***

Identificado por su estilo dentro del arte oaxaqueño, el maestro Carlomagno trabaja el barro desde los 4 años de edad. En la pieza “Las Viejas” muestra su interés por los ancianos y afirma que el arte de México se identifica actualmente con la gente indígena, que refleja la diversidad cultural oaxaqueña. Comenta que el trabajo simboliza una nueva visión de los últimos 500 años de la historia de México, 500 años de identidad mestiza. Espera que su pieza despierte el interés de la gente y sea una forma de dar a conocer la diversidad de expresiones artísticas oaxaqueñas.



***“The Old Women” was motivated by my wish to express my emotions.***

Well-known for his distinctive style, Oaxacan master ceramicist Carlomagno has been working with clay since he was 4 years old. In “The Old Women” he both expresses his interest in the older generation and affirms that Mexican art reflects its indigenous people and the cultural diversity of Oaxaca. According to Carlomagno, he conceived this work to symbolize a new vision of the last 500 hundred years of Mexico’s history and its *Mestizo* identity. He hopes that this piece will awaken people’s interest, and familiarize them with the wide range of forms of Oaxacan artistic expression.

**Maestro**  
**Master**

**CARLOMAGNO PEDRO MARTÍNEZ**

Edad/Age: 43

**Las Viejas/ The Old Women 2008**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Arte popular/Type of art:     | Barro negro/Blackware ceramics  |
| Medidas/Measurements:         | 5 figuras, cada una 16 x 6 x 10 cm/<br>5 figures, each 6.5 x 2.5 x 4 in |
| Dirección/Address:            | Guerrero 1, San Bartolo Coyotepec 71256                                 |
| Teléfono casa/Home telephone: | From US 011-52-951-551-0034/In Oaxaca 551-0034                          |
| Correo-e/E-mail:              | carlomagno2005@hotmail.com  |





TALLADO DE MADERA  
WOODCARVING

***Quise hacer un “Guerrero Zapoteco” porque siempre me imagino a nuestros antepasados con sus taparrabos de pieles de animales.***

Imaginar el pasado, cuando los seres humanos vivían en armonía con la naturaleza, es una actitud que debe seguir, dice Raymundo, quien a través de su pieza Guerrero Zapoteca pide más protección a los animales en extinción, como el águila y el jaguar, cuyo significado en su tierra zapoteca es visión y poder. Para su creación, el tronco mismo le indicó a Raymundo el camino a seguir. Vió al guerrero hincado con un escudo decorado con filigrana de Monte Albán, protegiendo a un jaguar tras su pierna y el águila en sus manos. No está decorada, ya que el artesano prefiere dejarlas con el color natural de la madera.



***I wanted to make a “Zapotec Warrior” because I always imagine our ancestors with loincloths of animal skin.***

Raymundo likes to imagine the past, when humans lived in harmony with nature; he believes this attitude should continue. Through “Zapotec Warrior,” he calls for greater protection for animals that are in danger of extinction, such as the eagle and the jaguar. They signify vision and power in his Zapotec land. In creating this work the configuration of the trunk dictated Raymundo’s artistic path. In the wood he saw the warrior protected by a shield decorated with Monte Albán filigree, a jaguar behind its foot, and an eagle in its hands. The piece is not painted, because the artist prefers the natural color of wood.



**RAYMUNDO FABIÁN MELCHOR**

Edad/Age: 19

**Guerrero Zapoteco/ Zapotec Warrior 2008**

Arte popular/Type of art: Tallado de madera/Woodcarving  
 Medidas/Measurements: 47 x 31 x 20 cm/18.5 x 12 x 8 in  
 Dirección/Address: Avenida Hidalgo 6, San Martín Tilcajete 71506  
 Teléfono celular/Cell phone: In Oaxaca *only* 044-951-524-9155



**Mención Honorífica****Honorable Mention****Gaspar Calvo Fabián**

Edad/Age: 22

**Guerrero Azteca con Jaguar/ Aztec Warrior with Jaguar 2008**

Arte popular/Type of art:

Tallado en madera/Woodcarving

Medidas/Measurements:

48 x 20 x 20 cm/19 x 8 x 8 in

Dirección/Address:

Constitución 2, San Martín Tilcajete,  
Ocotlán 71506

Teléfono casa/Home telephone: From US 011-52-951-524-9108/

In Oaxaca 524-9108

*Lo que “Guerrero Azteca con Jaguar” tiene de especial es que me costó mucho trabajo hacerla, en ella está todo mi esfuerzo.*

Creativo, paciente y contento de lo que hace, son características que identifican a Gaspar. A través de esta pieza, él transmite el respeto y cariño que siente por la cultura Azteca. Además comenta que la cultura mexicana sigue más viva que nunca. El jaguar resulta de la adoración que los aztecas tenían por el animal, ya que lo consideraban sagrado, aunque actualmente se encuentra en extinción. María Teresa Calvo Fabián, hermana del artesano, pintó esta hermosa pieza.



*What is special about “Aztec Warrior with Jaguar” is that it took a lot of work to finish it; all my effort went into it.*

Gaspar is best described as creative, patient and happy with what he does. Through this piece he transmits the respect and love he feels for the Aztec culture. He adds that Mexican culture is as alive as ever. Aztecs regarded the jaguar with adoration, considering it sacred, even though today this animal is in danger of extinction. María Teresa Calvo Fabián, sister of the artisan, painted this beautiful carving.





**Mención Honorífica**  
**Honorable Mention**

**NORBERTO FABIÁN XUANA**

Edad/Age: 29

**Pavorreal Mágico/ Magical Peacock 2008**

Arte popular: Tallado de madera/Woodcarving  
Medidas/Measurements: 35 x 45 x 20 cm/11.5 x 17.5 x 8 in  
Dirección/Address: Reforma 13, San Martín Tilcajete 71506  
Teléfono celular/Cell phone: In Oaxaca only 044-951-112-3050  
Correo-electrónico/E-mail: f\_xuana@hotmail.com

*Al pavo real hay que darle el valor que merece,  
pues es un trabajo hecho con las manos.*

**O**rgullosa de recibir una mención honorífica, Norberto participó con un pavo real que trata de atrapar un conejito. La figura tiene además una iguana y un hocico de perro que, en conjunto, forman una sola pieza. Para este artesano, el pavo real es un ave en peligro de extinción, por lo tanto muy especial. Tallar madera es una tradición que Norberto inició a los doce años, después de observar el trabajo de sus abuelos en la construcción de carretas y arados y en la elaboración de máscaras. Norberto quiere ser recordado por la calidad de su trabajo y por su buena disposición para aprender y enseñar.

*The peacock needs to be given the respect  
it deserves – a work made by hand.*

**P**roud to have received an honorable mention, Norberto participated in the juried competition with his peacock that attempts to catch a rabbit. The figure also has an iguana and a dog's snout, which together form a single piece. For Norberto the peacock is a very special bird, because it is in danger of extinction. Woodcarving is a tradition he embarked upon as a 12-year-old watching his grandparents make carts, ploughs and masks. Norberto would like to be remembered for the quality of his work and his positive attitude toward learning and teaching.



Mención Honorífica  
Honorable Mention

**EFRAÍN FUENTES SANTIAGO**

Edad/Age: 28

**Cuauhtémoc 2008**

Arte popular/Type of art:

**Tallado de madera/Woodcarving**

Medidas/Measurements:

**82 x 24 x 20 cm/32 x 9.5 x 8 in**

Dirección/Address:

**Avenida Oriente sin número, San Martín Tilcajete 71506**

Teléfono casa/Home telephone:

**From US 011-52-951-524-9071/In Oaxaca 524-9071**

Correo-e/E-mail:

**efrainfuentesartesanias@hotmail.com**



*Tallar madera es algo que tengo que hacer para estar a gusto y satisfecho.*

**C**uauhtémoc es una palabra náhuatl que significa águila que cae. También es el nombre de una importante figura pre-colombina que dio su vida defendiendo a su pueblo y es esta historia la que Efraín quiere transmitir y celebrar con esta pieza. El águila también ha sido uno de sus animales favoritos pues frecuentemente se le ve en los campos trabajados en su pueblo, que él ha amado desde niño. Se dice que este joven artesano, donde ve un pedazo de madera ya ve una figura terminada. Él sólo le quita lo que le sobra. En busca de ser cada día mejor, Efraín empezó a tallar en madera a los 7 años y mostró su trabajo por primera vez a los 13.



*Carving wood is something I must do to feel pleased and satisfied.*

**“Cuauhtémoc”** is a Nahuatl word that means eagle that falls, as well as the name of an important pre-Hispanic figure who gave his life to defend his people. It is this history that Efraín wishes to celebrate and transmit with his piece. The eagle has been one of his favorite animals since childhood. It is frequently seen in the fields farmed in his pueblo. As soon as he sees a piece of wood, Efraín can envision the completed work; all he has to do is carve out what is superfluous. Always trying to improve himself, Efraín began carving wood at age 7, and first exhibited his work at 13.

Mención Honorífica

Honorable Mention

**ARTEMIO RAYMUNDO IBÁÑEZ RAMÍREZ**

Edad/Age: 26

**Monte Albán y sus Demonios/ Monte Albán and its Demons 2007**

Arte popular/Type of art: Tallado de madera/Woodcarving  
Medidas/Measurements: 90 x 45 x 60 cm/35.5 x 17.5 x 23.5 in  
Dirección/Address: Venustiano Carranza 25, San Antonio Arrazola,  
Santa Cruz Xoxocotlán 71230  
Teléfono celular/Cell phone: In Oaxaca *only* 044-951-219-1411  
Correo-e/E-mail: temoarrazola@yahoo.com.mx

*Hice tres ruinas de Monte Albán porque se ven desde mi casa y me gustan.*

Comprometido con su trabajo, en el cual se refleja su pasión por las figuras mitológicas y fantásticas de su cultura. En “Monte Albán y sus Demonios” se ven imágenes con cuernos de borrego y características de jaguar y del demonio, esqueletos enterrados en el lodo, que simboliza el color de la piel indígena, y una gárgola que es mitad diablo y mitad gato, todas emergiendo de Monte Albán. Si cierra los ojos, Artemio entra en un mundo de sirenas, unicornios, dragones y gárgolas, y al concentrarse siente una gran emoción.



*I made three of Monte Albán's ruins, because I can see them from my house and I like them.*

Artemio is a young artisan committed to his work that reflects his passion for the mythological and fantastic images of his culture. In “Monte Albán and its Demons” one can see images that include lamb horns combined with features of jaguars and demons, skeletons buried in mud symbolizing the color of indigenous skin, and a gargoyle that is half devil and half cat – all emerging from Monte Albán. When he closes his eyes and concentrates, Artemio enters a world of intense emotion and fantasy filled with mermaids, unicorns, dragons and gargoyles.



***Que la jirafa a primera vista cause una buena impresión y llame la atención.***

**E**n esta pieza, tallada y pintada por René, que aprendió de su padre, madre y tíos, el artesano intenta representar algo estético y femenino, no sólo un animal. Las jirafas están entre sus animales favoritos, tanto por su belleza como por su erotismo. Desde el punto de vista de René, uno de los desafíos del artesano es crear una impresión favorable de los que ven su trabajo. El uso de grandes cuadrados y su estilo de mezclar colores al hacer “La jirafa” es poco común en Arrazola. La combinación de azul colonial en el cuerpo, amarillo napolitano en el delineado de las manchas, y rojo en el pecho es un intento de mezclar el arte con la belleza.



***I hope the giraffe creates a good impression at first sight and is striking.***

**I**n this piece, both carved and painted by René who learned from his father, mother and uncles, he attempts to represent something aesthetic and feminine, not merely an animal. Giraffes are among his favorite animals, because of their beauty and “sexiness.” From René’s perspective, one of the challenges of the artisan is to create a favorable impression for those who view his artwork. René’s use of large squares, as well as his style of mixing colors in painting “The Giraffe,” are rarely seen in Arrazola. The combination of colonial blue for the body, neopolitan yellow outlining the spots, and red for the chest is intended to blend art and beauty.



**Mención Honorífica**  
**Honorable Mention**

**RENÉ MANDARÍN RAMÍREZ**

Edad/Age: 24

**La Jirafa/ The Giraffe 2008**

Arte popular/Type of art:

**Tallado de madera/Woodcarving**

Medidas/Measurements:

**70 x 38 x 15 cm/27.5 x 15 x 6 in**

Dirección/Address:

**Álvaro Obregón 20, San Antonio Arrazola,  
Santa Cruz Xoxocotlán 71230**

Teléfono casa/Home telephone:

**From US 011-52-951-517-2738/In Oaxaca 517-2738**

Correo-e/E-mail:

**artmandarin@hotmail.com**

Página web/Website:

**www.oaxacaalebrijes.es.tl**





***Sueño las piezas que realizo, como “El tejón”, para luego darles vida a través de la madera.***

“El tejón” es una pieza tallada por Gabriel Eduardo y pintada por su madre Cristina Antonio Herrera. Este joven artesano considera esta figura una obra de arte, ya que es de una sola pieza, es decir, no está ensamblada. Gabriel Eduardo se inició en el oficio a los 8 años y siempre ha realizado figuras de animales, como cangrejos, gorilas, jirafas y búfalos. Para la elaboración de “El tejón” utilizó cuchillos y machetes para darle forma. Se considera un artesano único pues tiene la destreza para crear piezas que van de pequeñas a más grandes, las que siempre llevan un pedacito de él.



***I dream about the pieces I make, such as “Badger,” and then give them life in wood.***

The “Badger” was carved by Gabriel Eduardo and painted by his mother, Cristina Antonio Herrera. From the artisan’s perspective, this figure is a work of art, because it is all of one piece, rather than several segments joined together. Gabriel Eduardo began woodcarving when he was 8 years old, always making figures of animals, such as crabs, gorillas, giraffes, and buffaloes. To give “The Badger” form he used knives and machetes. Gabriel Eduardo considers himself a unique artisan, because of his ability to create pieces that range from very small to large, each of which carries a small piece of him.



**Mención Honorífica**

**Honorable Mention**

**GABRIEL EDUARDO MORALES ANTONIO**

Edad/Age: 19

**Tejón/ Badger 2007**

Arte popular/Type of art: **Tallado en madera/Woodcarving**

Medidas/Measurements: **14 x 30 x 10 cm/5.5 x 12 x 4 in**

Dirección/Address: **Plan de San Luis 5, San Antonio Arrazola, Santa Cruz Xoxocotlán 71230**

Teléfono celular/Cell phone: **In Oaxaca only 044 951-116-6238 & 044-951-136-2536**



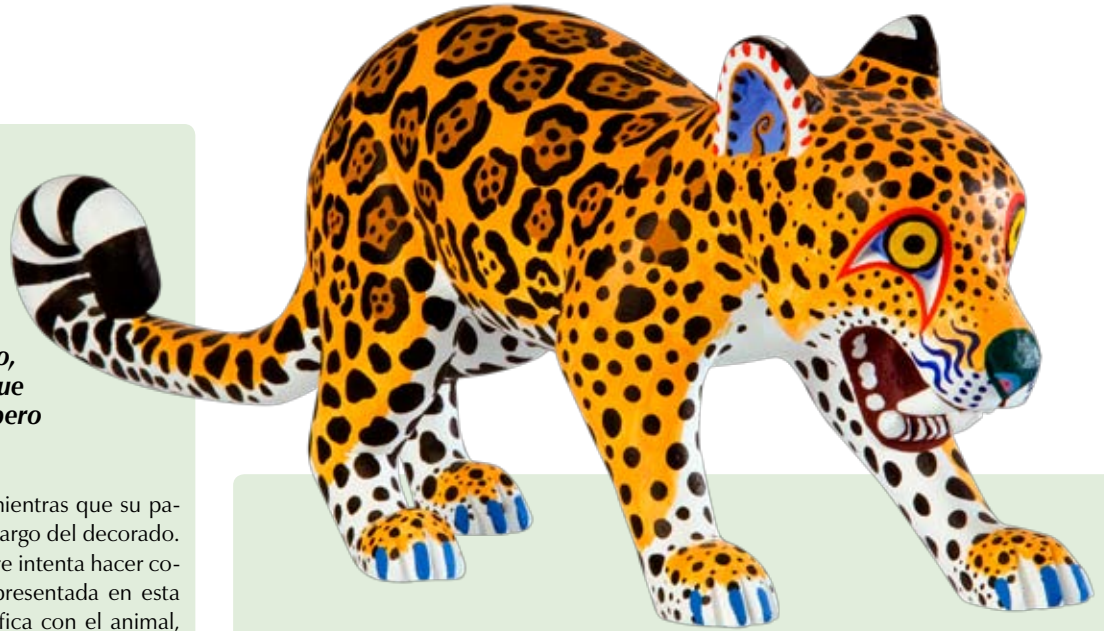
*Soy un artesano tranquilo, que se acepta como es, que reconoce sus capacidades pero también sus límites.*

Es Gil quien talló “El Jaguar,” mientras que su padre, Miguel Santiago, estuvo a cargo del decorado. El artesano comenta que siempre intenta hacer cosas diferentes, como la pieza presentada en esta exposición, en la que se identifica con el animal, ya que, dice, ambos son carnívoros. Aprendió el oficio viendo trabajar a sus padres. Diferentes emociones se apoderan de él cuando talla en madera, pasando del odio a la alegría y finalmente a valorar su cultura. Gil espera que la gente vea en su pieza que el jaguar fue un animal que habitó en Arrazola y ruega que lo cuiden.



*I am a calm artisan who accepts himself, who recognizes his potential, and also his limits.*

Gil carved “The Jaguar,” while his father, Miguel Santiago, did the decorative painting. The artisan tries to make things that are different, this piece being one example. He identifies himself with the animal, because both of them are carnivorous. Gil learned woodcarving by watching his parents. Different emotions take hold of him when he is carving, ranging from hatred to happiness, to feeling great pride in his culture. Gil would like for people who see his work to appreciate that the jaguar is an animal that lived in Arrazola, his pueblo, and one that should be cared for.



#### Mención Honorífica

#### Honorable Mention

#### Vito Gil Santiago Hernández

Edad/Age: 20

#### El Jaguar 2008

Arte popular/Type of art:

Medidas/Measurements:

Dirección/Address:

Teléfono casa/Home telephone: From US 011-52-951-517-2818/In Oaxaca 517-2818

Tallado de madera/Woodcarving

30 x 10 x 6 cm/11.5 x 4 x 2.5 in

Plan de Ayala, Esquina con Independencia 7,

San Antonio Arrazola, Santa Cruz Xoxocotlán 71230

*Mi sobrino me dijo que en el campanario de la iglesia vivía una lechuza con sus huevitos y que quería ver el nacimiento de sus hijos.*

Parece un misterio la existencia de una lechuza en el campanario de San Martín Tilcajete. Todos los habitantes la vieron pero nadie sabe adonde se fue. Así que Francisca decidió expresar en su pieza a la singular ave parada en un cactus observando y cuidando al pueblo, pensando en las fiestas que compartió con la gente del pueblo. Para su elaboración, Francisca recurrió a su imaginación para elegir los colores y la forma cómo fue tallada. A pesar de tener gran maestría con las navajas y gurbias, Francisca quiere aprender nuevas técnicas para realizar piezas de mayor calidad.



*My nephew told me that a little owl lived in the bell tower of the church with its small eggs, and that he wanted to see the birth of its children.*

The life of an owl in the bell tower of San Martín Tilcajete seems to be a mystery. All the residents saw the bird, but no one knows where it went. For this reason Francisca decided to carve this unique bird perched on a cactus, watching and caring for the pueblo, thinking about the fiestas it shared with the people of the pueblo. Francisca relied upon her imagination in carving her piece and selecting the colors with which to paint it. In spite of having mastered the use of pocket knives and chisels, Francisca would like to learn new techniques to create even better pieces.



**Maestro**

**Master**

**FRANCISCA CALVO MARTÍNEZ**

Edad/Age: 35

**La Lechuza del Campanario/ The Little Owl of the Belltower 2008**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Arte popular:                 | Tallado de madera/Woodcarving                   |
| Medidas/Measurements:         | 108 x 82 x 26 cm/42.5 x 32 x 10.5 in            |
| Dirección/Address:            | Avenida Progreso 44, San Martín Tilcajete 71506 |
| Teléfono casa/Home telephone: | From US 011-52-951-524-9038/In Oaxaca 524-9038  |
| Teléfono celular/Cell phone:  | In Oaxaca <i>only</i> 044-951-101-7897          |
| Correo-e/E-mail:              | franciscalvoartes@yahoo.com.mx                  |





**Maestro**  
**Master**

## **ELEAZAR MORALES RAMÍREZ**

Edad/Age: 32

**Benito Juárez 2008**

Arte popular/Type of art: **Tallado en madera/Woodcarving**  
 Medidas/Measurements: **30 x 32 x 25 cm/12 x 12.5 x 10 in**  
 Dirección/Address: **Benito Juárez 4, San Antonio Arrazola,  
 Santa Cruz Xoxocotlán 71230**  
 Teléfono celular/Cell phone: **In Oaxaca only 044-951-169-6751**  
 Correo-e/E-mail: **eleazar\_art@hotmail.com**



*Como no me gusta la política ni los políticos, pensé en que debía hacer una figura donde pudiera manifestarlo.*

**E**leazar se inició en el oficio del tallado en madera desde el seno de su familia, y en esta artesanía encontró un medio de expresión. Esta figura, que representa a Benito Juárez, uno de los hombres más importantes de la historia de México, le permite hacer una crítica a la política. En Oaxaca ya no hay respeto al derecho ajeno, y no hay paz. Las feas raíces del busto y el águila debilucha no representan la fuerza comúnmente expresada en la cultura mexicana. El escudo nacional tiene siete hojas como las regiones del estado de Oaxaca y están colocadas justo en el corazón.



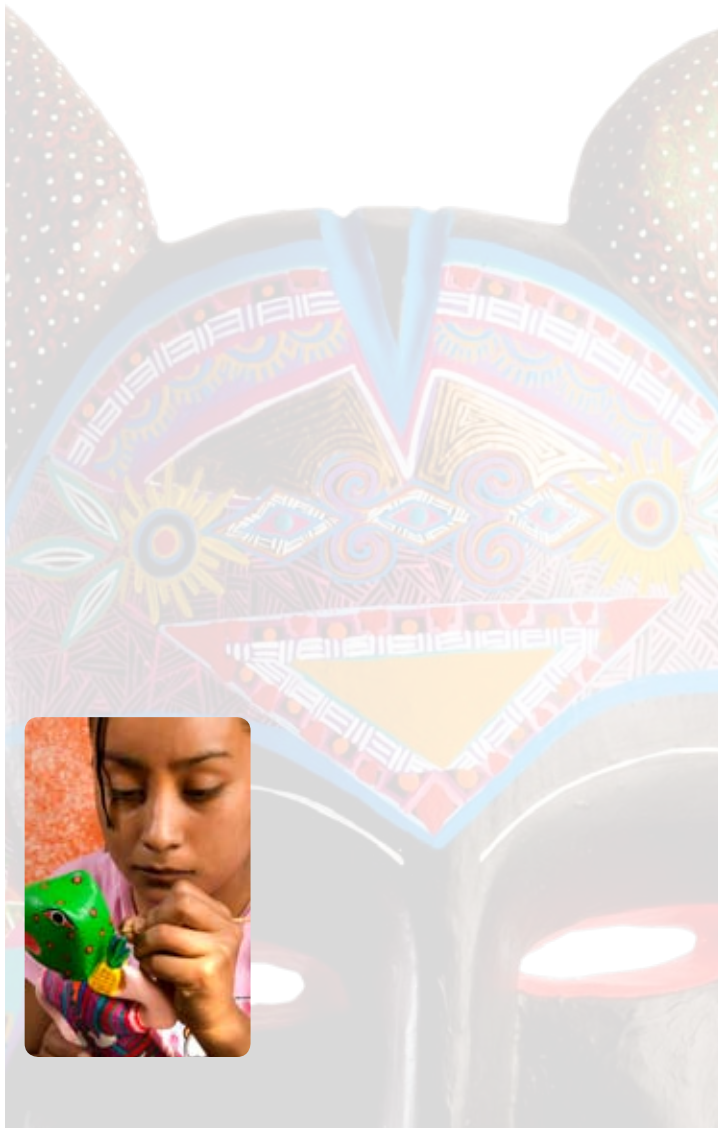
*Since I don't like politics or politicians, I thought I should make a figure in which I could express this.*

**E**leazar began woodcarving within the bosom of his family, and in this art he has found a way of expressing himself. This piece about Benito Juárez, one of the most important men in Mexican history, is Eleazar's way of criticizing politics. In Oaxaca there is neither respect for the rights of others, nor peace (a reference to Juárez's saying, "Respect for the rights of others is peace"). The ugly roots of the bust and the frail eagle contrast with the strength of Mexican culture. The seven leaves of the national shield (like the seven regions of the state of Oaxaca) are placed directly on the heart.



PINTURA DE TALLA EN MADERA  
DECORATIVE PAINTING OF WOODCARVING





## JUSTINA XUANA FABIÁN

Edad/Age: 20

### Máscara Diabólica/ Devil's Mask 2008

Arte popular: **Pintura de talla en madera/Decorative painting of woodcarving**

Medidas/Measurements: **49 x 15 x 15 cm/19.5 x 6 x 6 in**

Dirección/Address: **Avenida Galeana 6, San Martín Tilcajete 71506**

Teléfono casa (tío)/Home telephone (uncle):

**From US 011-52-951-524-9204/In Oaxaca 524-9204**

Teléfono celular/Cell phone: **In Oaxaca only 044-951-112-0314 & 044-951-101-7103**

***Tallar la madera, en mi familia,  
es una tradición de más  
de tres generaciones.***

**En** San Martín Tilcajete cada año, entre los meses de enero y febrero, se celebra El Carnaval, una tradición muy importante. Para Justina esta actividad es trascendente, por lo que decide realizar la “Máscara Diabólica”, pieza tallada con la asistencia de su padre y maestro, Justo Xuana. La figura tiene muchos elementos importantes para Justina, porque reflejan sus propios orígenes. Los cuernos están representados por aves, mientras que la boca es el pico de un águila y las mejillas son representadas por un gato y una pantera. En su “Máscara Diabólica” la joven artesana busca lo oculto y lo misterioso.



***Woodcarving has been a tradition  
in my family for more than  
three generations.***

**Each** year between January and February the Carnival, a very important tradition, is celebrated in Justina’s pueblo, San Martín Tilcajete. This inspired her to create the “Devil’s Mask,” a piece she painted herself and carved with the assistance of her father and teacher, Justo Xuana. It embodies many elements that reflect her own origins. The horns are represented by birds, the mouth is the beak of an eagle, and the cheeks are formed by a cat and a panther. With “Diabolical Mask” this young artisan seeks to convey the occult and the mysterious.





*Me gusta que la figura se parezca a la realidad.*

Para lograr “El León” Rubí trabajó con su esposo, Efraín Broa Vergara, quien se encargó del tallado y después, con el talento y destreza que caracterizan a esta artesana, Rubí la decoró. Utilizó tonalidades de mostaza y rojo indio, e incluyó los pelitos, que ya forman parte del estilo de la familia. Las orejas están decoradas con gatitos, ya que, además de ser sus favoritos, hay un espacio amplio. Rubí busca que la pintura combine también con la fibra del ixtle de agave que forma la melena, logrando así una gran armonía en esta pieza.



*I love that the figure looks real.*

“The Lion” is a collaboration between Rubí and her husband, Efraín Broa Vergara, who did the carving. With talent and dexterity she decorated the piece, using tones of mustard and Indian red, as well as “hair” made from *ixtle* (a fiber that comes from the cactus) – a signature decorative feature of her well-known artesano family. She painted kittens on the lion’s ears, because there was ample space, and they are her favorite animals. Rubí pays a great deal of attention to achieving harmony between the paint colors and the fiber that forms the mane.

Mención Honorífica

Honorable Mention

**RUBÍ PERLA FUENTES SANTIAGO**

Edad/Age: 30

**El León/ The Lion 2008**

Arte popular/Type of art: **Pintura de tallado en madera/  
Decorative painting of woodcarving**  
Medidas/Measurements: **45 x 50 x 35 cm/17.5 x 19.5 x 13.5 in**  
Dirección/Address: **Avenida Hidalgo 38, San Martín Tilcajete 71506**  
Teléfono casa/Home telephone: **From US 011-52-951-524-9059/  
In Oaxaca 524-9059**





Mención Honorífica

Honorable Mention

**VÍCTOR ÁNGEL GARCÍA VÁSQUEZ**

Edad/Age: 28

**Ninfa y Quimera/ Nymph and Chimera 2006**

Arte popular/Type of art:

Medidas/Measurements:

Dirección/Address:

Teléfono casa/Home telephone:

Teléfono celular/Cell phone:

Correo-e/E-mail:

Tallado en madera/Woodcarving

14 x 30 x 10 cm/5.5 x 12 x 4 in

Independencia 637, Santa María Atzompa 71220

From US 011-52-951-558-9061/In Oaxaca 558-9061

In Oaxaca *only* 044-951-131-2331

galarcult@yahoo.com.mx



***Trabajar en el tallado de madera es una evolución constante.***

Desde hace 12 años Víctor Ángel se ha dedicado a tallar y pintar figuras de madera de una sola pieza. En “Ninfa y Quimera” la figura principal, la ninfa, representa el equilibrio de la naturaleza y cada imagen que la rodea y su falda simboliza un aspecto de ella. El lobo representa secretismo e inteligencia, el león la fuerza, la serpiente la tierra y todos sus secretos, el tigre es la paciencia y la calma, el guacamayo el viento y la serpiente representa a la tierra y todos sus secretos. Ángel usó una mezcla muy personal de colores incluyendo tintes naturales, pigmentos de tierra, acrílicos, óleo y finalmente una capa de laca para darle brillo.



***Carving wood is a constantly evolving process.***

For twelve years, Victor Ángel has dedicated himself to carving and painting sculptures from a single piece of wood. In “Nymph and Chimera” the main figure, the nymph, represents the balance of nature, and each image surrounding her – as well as on her skirt – symbolizes one of its aspects. The wolf embodies secrecy and intelligence, the lion strength, the tiger patience and calm, the macaw the wind, and the snake represents the earth and all its secrets. Ángel painted his piece with his own personal blend of natural tints, clay earth pigments, acrylic and oil. He finishes with a coat of lacquer to create its sheen.



***“El Caracol” es un amuleto de la buena suerte.***

**N**ayelli continúa la creación de figuras de madera, una tradición heredada por sus padres, abuelos y bisabuelos. El caracol fue tallado por su esposo, Mario García Díaz. Es una sola pieza pintada cuidadosamente. El color de base es el rojo ya que es un tono brillante en el que contrastan perfectamente las estrellas que forman parte del calendario azteca. Las demás figuras que integran el diseño surgen de la imaginación de Nayelli, y en los espacios que van quedando, se rellenan con puntitos y espirales. Le gustaría que la gente que vea el caracol se llene de energía positiva, ya que es un animal de la buena suerte.



***“The Snail” is an amulet of good luck.***

**N**ayelli continues the woodcarving tradition she inherited from her parents, grandparents and great-grandparents. “The Caracol” was carved by her husband, Mario García Díaz. She painted this carving, made from a single piece of wood, with extreme care, choosing red as the base color to provide a perfect contrast to the stars that belong to the Aztec calendar. The other elements incorporated in the design come from Nayelli’s imagination, and she has filled the remaining spaces with small dots and spirals. Through this piece she seeks to fill people with positive energy, since the snail is thought to bring good luck.

**Mención Honorífica**

**Honorable Mention**

**NAYELLI MORALES ANTONIO**

Edad/Age: 24

**El Caracol/ The Snail 2008**

Arte popular/Type of art: **Pintura de tallado en madera/  
Decorative painting of woodcarving**

Medidas/Measurements: **9 x 19 x 8 cm/3.5 x 7.5 x 3.5 in**

Dirección/Address: **Plan de San Luís 5, San Antonio Arrazola,  
Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca 71230**

Teléfono celular/Cell phone: **In Oaxaca only 044-951-145-2190 & 044-951-186-6420**



Mención Honorífica  
Honorable Mention

**NOEMÍ JULIETA RAMÍREZ ANTONIO**

Edad/Age: 26

**El Zorro/ The Fox 2008**

Arte popular/Type of art: **Pintura de tallado en madera/  
Decorative painting of woodcarving**

Medidas/Measurements: **24 x 24 x 11 cm/9.5 x 9.5 x 4.5 in**

Dirección/Address: **Revolución S/N, San Antonio Arrazola,  
Santa Cruz Xoxocotlán 71230**

Teléfono celular (tío)/Cellphone (uncle):  
**In Oaxaca only 044-951-548-9263**

*Para pintar “El Zorro” pienso principalmente en cómo lo voy a hacer y qué colores son los que voy a utilizar.*

“El Zorro” representa una figura importante para Noemí, que se identifica con la agilidad del animal. La joven decoró esta pieza con pirámides, hendiduras, triángulos y lunas. Noemí se muestra preocupada por el zorro y hace un llamado a la sociedad para impedir su extinción. En este trabajo, tallada por su madre, Jesús Gloria Rodríguez Sandoval, la artesana consideró importante la selección del color de fondo para que combinara con los demás colores y lograr una pieza digna de admiración, objetivo ampliamente logrado en esta pieza.



*To paint “The Fox” I think primarily about how to do it and which colors I will use.*

“The Fox” is a very important figure for Noemí, who identifies herself with the the animal’s nimbleness. She decorated the piece with pyramids, fissures, triangles and moons. Noemí, who worries about the fox’s future, calls on society to prevent its extinction. In this work, carved by her mother, Jesús Gloria Rodríguez Sandoval, Noemí emphasizes the selection of the background color that combines with the other colors to produce a piece worthy of admiration.





Mención Honorífica  
Honorable Mention

**MAGDALENA SANTIAGO RAMÍREZ**

Edad/Age: 25

**Catrina/ Elegant Female Day of the Dead Figure 2008**

Arte popular/Type of art: **Pintura de tallado en madera/  
Decorative painting of woodcarving**

Medidas/Measurements: **31 x 11 x 15 cm/12 x 4.5 x 6 in**

Dirección/Address: **Álvaro Obregón 12, San Antonio Arrazola,  
Santa Cruz Xoxocotlán 71230**

Teléfono casa/Home telephone:

**From US 011-52-951-517-1394 & 011-52-951-517-2738/  
In Oaxaca 517-1394 & 517-2738**



*Esta es una catrina que no es idéntica a las que hacemos cada año, es más fina.*

La pieza fue pintada por Magdalena y la talló su esposo, Orlando Mandarin Ramírez. La decisión de participar con esta figura fue de ambos. Magdalena comenta que no es común que artesanos de Arrazola realicen este tipo de figuras. La diferencia de esta Catrina es la finura con la que se delineó la cintura, los senos y las nalgas. Además agregaron accesorios vistosos, como el vestido y la sombrilla. Los rombos incluidos en el decorado, resultaron todo un reto para esta artesana, ya que nunca antes había experimentado con este tipo de decorado. Se siente complacida ante el aprecio por su trabajo, lo que le sirve de incentivo para mejorar cada día.



*This Catrina is finer than the ones we make each year.*

Magdalena decoratively painted this piece carved by her husband, Orlando Mandarin Ramírez. They jointly decided to participate in the juried competition with this figure. This type of figure is unusual for artisans from Arrazola, their *pueblo*. It is distinguished from more traditional Catrinas by the fine delineation of its waist, breasts and buttocks, and its beautiful accessories, such as its dress and parasol. The diamond shapes of the painting presented a challenge to Magdalena who had never before experimented with this type of decoration. She is gratified that her work is appreciated, for this motivates her to improve every day.

Maestro

Master

## MARÍA FLORENTINA JIMÉNEZ OJEDA

Edad/Age: 46

### La Virgen de la Soledad/ The Virgin of Solitude 2008

Arte popular/Type of art: Pintura de tallado en madera/  
Decorative painting of woodcarving

Medidas/Measurements: 38 x 16 x 8 cm/15 x 6 x 3 in

Dirección/Address: Allende 10, San Martín Tilcajete 71506

Teléfono casa/Home telephone: From US 011-52-951-524-9102/In Oaxaca 524-9102

### *La Virgen de la Soledad es nuestra patrona oaxaqueña.*

“Es hermoso hacer la figura de la virgen”, comenta doña María, que lleva más de treinta años dedicada a pintar las piezas talladas por sus cuatro hermanos. Esta pieza fue tallada por Alberto Jiménez Ojeda. Los colores utilizados son los mismos del vestido de la imagen religiosa, que tiene una decoración con azucenas blancas. La artesana desconoce el significado de estas flores, aunque cree que eran las favoritas de la patrona de los oaxaqueños. Espera que la gente se fije en este trabajo tan detallado, que fue hecho con mucho amor, y, por supuesto, en la belleza de la virgen



### *The Virgin of Solitude is our Oaxacan patron.*

“It is beautiful to create the figure of Oaxaca’s most beloved virgin,” says María, who has dedicated more than thirty years to decoratively painting pieces carved by her four brothers. This one was carved by Alberto Jiménez Ojeda. The colors María employed are those that traditionally appear on the clothing of the Virgin of Solitude. Her figure is also decorated with white lilies. María is uncertain of the significance of these flowers, although she believes them to have been the Virgin’s favorite. María hopes that people will notice the fine detail of her decorative work, carried out with much love, and in celebration of the beauty of its subject.





***Recordar la niñez, cuando nuestros papás nos llevaban a la plaza, es algo tan nuestro que transmitirlo no es fácil.***

Esta una figura muy significativa para la familia Ángeles Mendoza. María del Carmen pintó y decoró la pieza tallada por Jacobo, su esposo. “Rumbo a la Plaza de Ocotlán” surge a partir de un recuerdo que marcó la vida de Jacobo, ver a su padre regresar del mercado en la plaza de Ocotlán cargado de alimentos para la familia. Además, ir al mercado representa un acontecimiento importante para los pueblos de la región ya que todos se congregan ese día específico para comprar y vender productos. Éste trabajo además refleja el gran amor y orgullo de esta pareja de artesanos por sus raíces zapotecas.



***To remember childhood when our parents took us to the plaza is something so personal that it is not easy to convey.***

This is a very evocative figure for the Ángeles Mendoza family. Jacobo, María del Carmen’s husband, carved the piece; she did the decorative painting. “On the Way to the Plaza of Ocotlán” comes from a memory engraved in Jacobo’s mind: seeing his father returning from the market of Ocotlán burdened with food for the family. Market day represents an important event for the “pueblos” of the region, since everyone gathers to buy and sell goods. This work reflects the artisan couple’s great love for and pride in their Zapotec roots.



**Maestro  
Master**

**MARÍA DEL CARMEN MENDOZA MÉNDEZ**

Edad/Age: 31

**Rumbo a la Plaza de Ocotlán/ On the Way to the Plaza of Ocotlán 2008**

Arte popular/Type of Art: **Pintura de tallado en madera/  
Decorative painting of woodcarving**  
Medidas/Measurements: **50 x 25 x 20 cm/19.5 x 10 x 8 in**  
Dirección/Address: **Callejón del Olvido 9, San Martín Tilcajete 71506**  
Teléfono casa/Home telephone: **From US 011-52-951-524-9027/In Oaxaca 524-9027**  
Correo-e/E-mail: **angeles@tilcajete.org**  
Página web/Website: **www.tilcajete.org**



TEJIDOS  
WEAVING



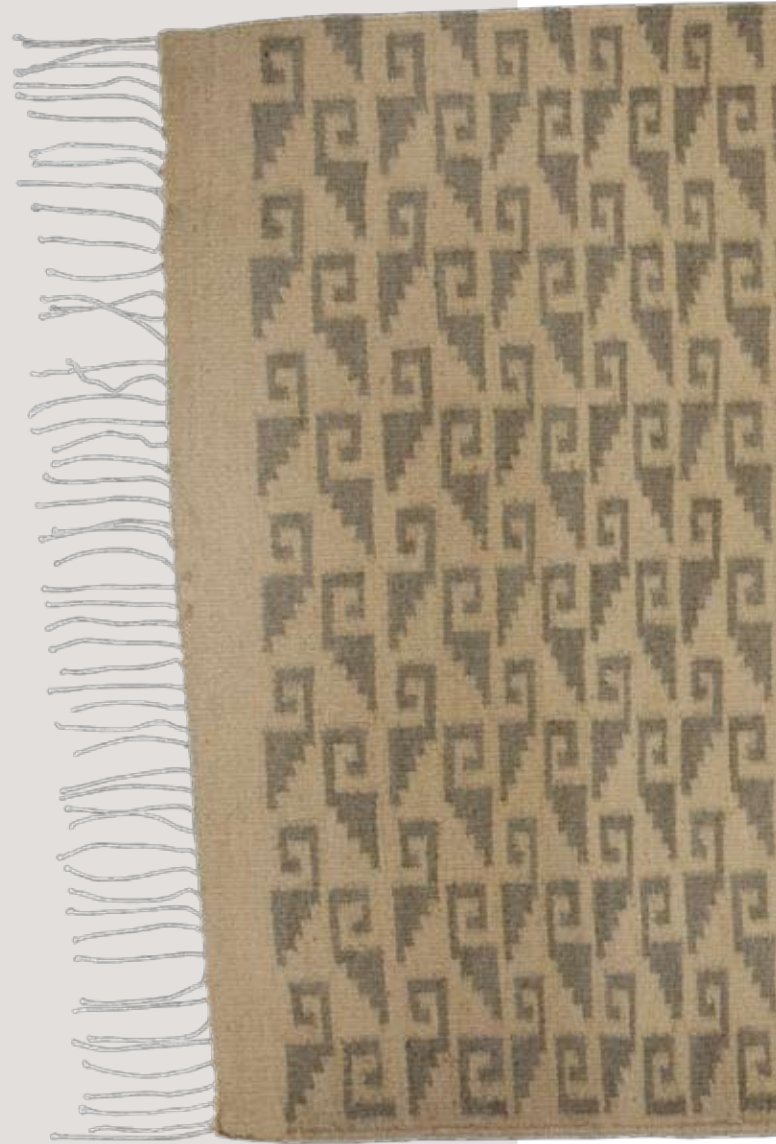
***Me gusta inventar y sacar más dibujos geométricos porque te distraes y puedes aprender más.***

**A** pesar de su corta edad, Isaac tiene todas las aptitudes de un experto artesano. Es un tejedor de tercera generación, después de su padre y su abuelo paterno. “Grecas de Mitla”, aglutina el misticismo, la ciencia y la tradición. Cada uno de los escalones que lo componen tiene un significado zapoteca. El primer escalón significa la base o inicio, la concepción, hasta el nacimiento. El segundo se relaciona con la niñez. El tercero, la juventud y el cuarto, la madurez. La línea hacia abajo representa la vejez y muerte y las líneas horizontales representan la vida en otro mundo.

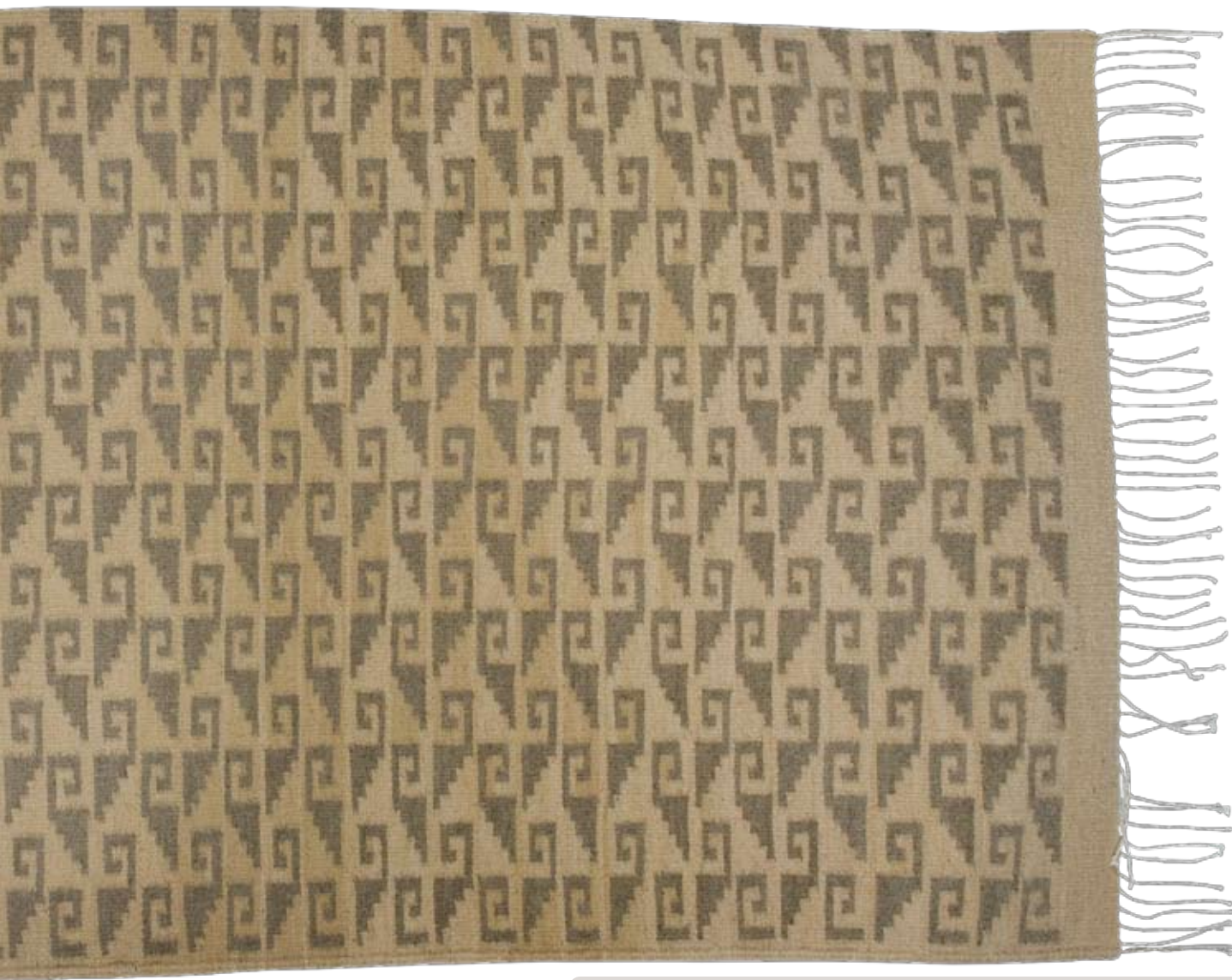


***I like to invent and make more geometric designs, because in doing so I become more immersed and learn more.***

**I**n spite of his young age, Isaac has the abilities of an expert artisan. He is a third generation weaver, following his paternal grandfather and his father. “Greca Frets of Mitla” combines mysticism, science, and tradition. Each one of the frets, or steps, has a Zapotecan significance. The first one is the foundation, or beginning, from conception to birth; the second one is related to childhood, the third to youth, and the fourth to maturity in all its aspects. The line pointing downward represents old age and death, while the horizontal lines represent life in another world.







## **ISAAC ARMANDO MARTÍNEZ LASO**

Edad/Age: 15

### **Grecas de Mitla/ Greca Frets of Mitla 2008**

Arte popular/Type of art:

Medidas/Measurements:

Dirección/Address:

Teléfono casa/Home telephone:

Correo electrónico/E-mail:

Textil en telar de pedales/Treadle loom weaving in wool

140 x 80 cm/55 x 32 in

Aquiles Serdán 30, Teotitlán del Valle 70420

From US 011-52-951-166-6169/In Oaxaca 166-6169

natural\_musgo@hotmail.com



*“Árbol Cósmico” significa el ciclo de la vida, nacer, crecer, reproducirse y morir.*

“Somos parte de todo un ciclo de la vida porque viene del universo”, dice Hilario cuando se le pregunta por el significado de su tapete. Las cuatro flores en el árbol simbolizan este ciclo, nacer, crecer, reproducirse y morir. Aunque la idea surgió hace cuatro años, el proceso de elaboración le tomó un mes, sin contar el tiempo destinado a la preparación del hilo. Hilario se inició haciendo madejas, hasta aprender los secretos del telar. Tejer es una actividad que se ha convertido en parte fundamental de su vida. Este joven artista, que participa por primera vez en una exhibición de este tipo, considera que la artesanía es hermosa.



*“Cosmic Tree” represents the cycle of life: to be born, to grow, to reproduce and to die.*

“We are part of an entire cycle of life that is cosmic, because it comes from the universe,” says Hilario when asked about the meaning of his tapestry. The four flowers on the tree symbolize this cycle: to be born, to grow, to reproduce and to die. Although the idea for this work emerged four years ago, the process of executing it took one month, not counting the time necessary to prepare the yarn. Hilario began by making wool skeins until he learned the secrets of the loom. Weaving has become a fundamental part of his life. This young artist, who participates in an exhibition of this kind for the first time, finds craftwork beautiful.

**Mención Honorífica**

**Honorable Mention**

**HILARIO CHÁVEZ SOSA**

Edad/Age: 24

**Árbol Cósmico/ Cosmic Tree 2008**

Arte popular/Type of art: **Textil en telar de pedales/  
Treadle loom weaving in wool**

Medidas/Measurements: **125 x 113 cm/50 x 45 in**

Dirección/Address: **Antonio de León 9, Teotitlán del Valle 70420**

Teléfono casa/Home telephone: **From US 011-52-951-524-4444/In Oaxaca 524-4444**

Correo-e/E-mail: **el\_caracol@hotmail.com**



***Quiero que las costumbres y tradiciones de Teotitlán no se pierdan.***

A partir de una fotografía familiar, María Luisa creó el tapete “Mujer Haciendo Tejate” como un homenaje a su abuela. Antiguamente las mujeres se dedicaban solo a las labores del hogar, mientras que los hombres realizaban los hermosos tapetes que distinguen a Teotitlán del Valle. María Luisa espera que la gente valore su trabajo, en el cual predominan los colores rojo y café, pues está hecho con mucha fé y dedicación, además de hilos de lana. El procedimiento de elaboración es largo y costoso y la joven tejedora espera transmitir y presevar su cultura a través del tapete.

***I don't want the customs and traditions of Teotitlán to be lost.***

Inspired by a family picture, María Luisa created the tapestry “Woman Making Tejate” as an homage to her grandmother. In the past the women of Teotitlán del Valle did the domestic work, while men made the beautiful rugs for which this pueblo is renowned. María Luisa hopes that people will appreciate this rug, dominated by reds and browns, since it was made not only with woolen thread but also with a great deal of faith and dedication. The process of creating a tapestry is long and labor-intensive. Through her work the young weaver hopes to transmit and preserve her culture.



**Mención Honorífica**  
**Honorable Mention**

**María Luisa González Pérez**

Edad/Age: 26

**Mujer haciendo Tejate/ Woman Making Tejate 2008**

Arte popular/Type of art:

Textil en telar de pedales/Treadle loom weaving in wool

Medidas/Measurements:

105 x 100 cm/41 x 39 in

Dirección/Address:

Avenida Juárez 93, Teotitlán del Valle 70420

Teléfono casa/Home telephone:

From US 011-52-951-166-6236/In Oaxaca 166-6236

Correo electrónico/e-mail:

m.a.silvia@hotmail.com



***Me siento feliz y orgullosa de este trabajo.***

**A**ngélica María se inició en los textiles a los cuatro años y conforme creció mejoró su técnica hasta convertirse en especialista en tejido fino, artesanía por la que su pueblo es conocido. Su “Cinturón Fino de Ojo y Cadena” es un ejemplo de este tipo de tejido artesanal, que requiere mucha paciencia, imaginación y dedicación. Angélica María tardó dos meses y medio en concluirlo ya que consta de setenta figuras diferentes –incluyendo pavos reales, bailarines y maizales– que simbolizan parte de la cultura oaxaqueña. La combinación de rojo, amarillo y negro fue elegida por la tejedora para enfatizar los minuciosos detalles del diseño.



***I feel happy and proud of this work.***

**A**ngélica María was 4 years old when she started working in textiles on the backstrap loom, for which her pueblo is known. As she grew older she became a specialist in especially fine weaving. Her “Fine Belt (Eye and Chain Pattern)” is an example of this type of backstrap loom weaving that requires a great deal of patience, imagination, and dedication. It took Angélica María two and one-half months to finish this piece that includes 70 different figures – among them peacocks, dancers, and corn fields – symbolizing aspects of Oaxacan daily life. The contrasting combination of red, yellow, and black was chosen to emphasize the minute details of the design.



**Mención Honorífica**

**Honorable Mention**

**ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ ANTONIO**

Edad/Age: 21

**Cinturón Fino de Ojo y Cadena/ Fine Belt (Eye and Chain Pattern) 2008**

Arte popular/Type of art: **Telar de cintura en algodón/  
Backstrap loom weaving in cotton**

Medidas/Measurements: **100 x 60 x 1 cm/63 x 0.39 in**

Dirección/Address: **Progreso 9, Santo Tomás Jalietza, Ocotlán, Oaxaca 71507**

Teléfono celular/Cell phone: **In Oaxaca only 044-951-146-7546**

Mención Honorífica  
Honorable Mention

## VERÓNICA ESTHER MENDOZA ANTONIO

Edad/Age: 24

### Fajilla Miniatura/ Mini-Sash 2008

Arte popular/Type of art: **Telar de cintura en algodón/  
Backstrap loom weaving in cotton**  
Medidas/Measurements: **200 x 45 x 0.8 cm /96 x 0.31 in**  
Dirección/Address: **Nicolás Bravo 1, Santo Tomás Jalietza, Ocotlán 71507**  
Teléfono casa/Home telephone: **From US 011-52-951-528-1090/In Oaxaca 528-1090**  
Correo-e/E-mail: **veronica110584@hotmail.com**

*El valor en esta pieza es el trabajo,  
el arte, el empeño y la paciencia  
que uno le dedica.*

Desde los cuatro años, Verónica Esther se ha dedicado a hacer textiles. Perteneció a una familia dedicada a este tipo de artesanía y ella se ha centrado en las fajillas finas. Esta pieza contiene aproximadamente cien figuras zapotecas, incluyendo pavos, grecas, rombos, danzantes, flores, perros, conejos y cruces. Los hilos de algodón usados en esta pieza son más finos, lo que permite crear una pieza única. La fajilla está terminada con trenzas que incluyen figuras que representan al hombre y a la mujer.



*The value of this piece is the work, the art,  
the effort and the patience that one  
dedicates to it.*

Verónica Esther has worked in textiles since she was four years old. She belongs to a family dedicated to this type of craft, typical of her pueblo. She has specialized in weaving fine belts. This piece contains approximately one hundred Zapotecan figures, including turkeys, greca frets, rhomboids, dancers, flowers, dogs, rabbits, and crosses. The cotton threads in this unique piece are finer than those typically used for weaving bags, table runners, and place mats. The ends of the belt are finished by braiding them and creating figures symbolizing man and woman.





*Es una herida que se abre y se cierra,  
se abre y se cierra.*

José comenta que el textil es su forma natural de expresión. Considera que la urdimbre y la trama son los pasos más complejos del textil ya que son la base del tejido. Está interesado en conocer nuevas técnicas y generar sus propios diseños, de los que “Costras” es un excelente ejemplo. La pieza simboliza un momento trágico en su vida, la muerte de su padre. Desde este triste suceso, el tejedor ha experimentado continuamente cambios de estados de ánimo. Aunque José no pensaba ponerle título a este tapete, llegó a la conclusión que este era un buen nombre porque la pieza representa las heridas que en apariencia sanan pero que vuelven a abrirse. Es algo eterno, dice.



*It is a wound that opens and closes,  
opens and closes.*

José says that weaving is his natural form of expression. He believes that the warp and the weft, fundamental aspects of the craft, are the most complex aspects of weaving. He is interested in learning new techniques and creating his own designs, of which “Scabs” is an excellent example. This work symbolizes a tragic moment in José’s life: the recent death of his father. Since this profoundly sad event, the weaver has continually experienced mood changes. Although José was not planning to name his *tapete* (rug), he concluded this was an apt title, because the piece represents his wounds that seem to heal, only to open again. “It’s forever,” he adds.



**Mención Honorífica**  
**Honorable Mention**

**José Mendóza Martínez**

Edad/Age: 22

**Costras/ Scabs 2007**

Arte popular/Type of art:

Textil en telar de pedales/Treadle loom weaving in wool

Medidas/Measurements:

98 x 78 cm/38.5 x 30.5 in

Dirección/Address:

Álvaro Obregón 4, Teotitlán del Valle 70420

Teléfono casa/Home telephone: From US 011-52-951-524-4341/In Oaxaca 524-4341

Correo-e/E-mail:

rostopovich@hotmail.com

*Que a la gente le guste el tapete porque no hay mucho de este tipo de diseño.*

Fermina busca mejorar en su trabajo día a día, recibiendo consejos de su esposo, Horacio Mendoza, quién, además, diseñó "Jaguar Jugando el Juego de Pelota". En la cultura zapoteca, el jaguar simboliza el poder, y por eso los guerreros superiores lo ponían en las máscaras que usaban en las batallas. Mediante el juego de pelota se consumaba la ofrenda humana de sangre y la muerte. Las formas son definidas en la lana, gracias a los tintes naturales utilizados: el rojo de la grana cochinilla, que representa la luz del nuevo amanecer; el amarillo del musgo, la sabiduría y poder; y el negro de la granada, representando la oscuridad.



*I hope that people will like this piece, because this type of design is unusual.*

Fermina tries to improve her work day by day, receiving advice from her husband, Horacio Mendoza, who also designed "Jaguar Playing Ball Game." In ancient Zapotecan culture, the jaguar represented power; for this reason it was incorporated in the masks worn in battle by outstanding warriors. At the ball game, human sacrifice of blood and death was presented. These forms are depicted in wool in colors produced with natural dyes: the red of *cochine*a (derived from insects living in cacti), representing the new dawn; the yellow of moss, standing for knowledge and power; and the black of the pomegranate symbolizing darkness.



**Mención Honorífica**  
**Honorable Mention**

**FERMINA RUIZ GUTIÉRREZ**

Edad/Age: 30

**Jaguar Jugando el Juego de Pelota/ Jaguar Playing Ball Game 2008**

Arte popular/Type of art: **Textil en telar de pedales/Treadle loom weaving in wool**

Medidas/Measurements: **80 x 150 cm/31.5 x 59.5 in**

Dirección/Address: **20 de noviembre 17, Teotitlán del Valle 70420.**

Teléfono casa (hermano)/Home telephone (brother): **From US 011-52-951-524-4452  
In Oaxaca 524-4452**

Teléfono celular/Cell phone: **In Oaxaca only 044-951-213-2624**

Correo-e/E-mail: **lachomendoza@hotmail.com**



Mención Honorífica

Honorable Mention

**ALBERTO SANCHEZ MARTÍNEZ**

Edad/Age: 20

**Ricaaza-lù/ I Love You 2007**

Arte popular/Type of art:

Textil en telar de pedales/Treadle loom weaving in wool

Medidas/Measurements:

117 x 77 cm/ 46 x 30 in

Dirección/Address:

Sor Juana Inés de la Cruz 1, Santa Ana del Valle 70428

Teléfono casa/Home telephone:

From US 011-52-951-562-1401/In Oaxaca 562-1401

Teléfono celular/Cell phone:

In Oaxaca *only* 044-951-194-1624

Correo-e/E-mail:

thebiggersan@yahoo.com

*“Ricaaza-lù” representa el amor hacia las personas, la paz y la tranquilidad.*

Alberto, artesano que se inició en el telar a los 13 años, se ha propuesto experimentar con los colores y las formas. Dice que es necesario trabajar con amor para que los tapetes salgan bien, sin importar el tiempo que tome para hacerlo. Su “Ricaaza-lù”, en zapoteco y “Te quiero” en español, representa una rosa, reflejando su aprecio a la naturaleza, ya que es mejor verla en un tapete o pintura que cortarla, dice. Para este artesano originario de Santa Ana del Valle valorar su trabajo y su cultura es una necesidad importante. Espera ser recordado como un artesano innovador, talentoso y paciente.

*“I Love You” represents love for mankind, peace and tranquility.*

For Alberto, experimenting with colors and forms is a challenge that he has set for himself since he began weaving at 13. He feels that one must work with love to make good *tapetes*, no matter how long it takes. His piece, “Ricaaza-lù” in Zapotec and “I Love You” in English, represents a rose that reflects his appreciation for nature. He believes that it is better to see a rose on a carpet or painting than to cut a live one. For this native of Santa Ana del Valle, appreciation of his work and his culture is critical. He hopes to be remembered as an innovative, talented, and patient artist.



***Crear un diseño más fino es difícil,  
ya que si no trabajas uniformemente  
no hay igualdad.***

El maestro Jacobo Mendoza Ruiz se caracteriza por la fineza de su trabajo. El acabado de las puntas de su tapete es algo muy original y elaborado, lo cual contrasta con las figuras geométricas que definen “La Balanza del Diamante,” pieza que, según comenta el artesano, está realizada en partes iguales. Para su creación utilizó una unidad geométrica, que refleja la unión y tranquilidad de la vida en su pueblo. La idea de realizar un tapete como el presentado en esta exposición, surge a partir de la experiencia de trabajar con otros artesanos fuera de México, quienes le enseñaron nuevas técnicas para perfeccionar su trabajo de tejedor, que es su pasión.

***Creating a more detailed design  
is difficult, because if you don't work  
evenly there will be no uniformity.***

Jacobo Mendoza Ruiz, a master weaver, is known for the fine quality of his work. He finishes the tassels of his rug in a very original and elaborate way that contrasts with the geometric figures that define “Diamond Scale.” As the artisan notes, this is a work that is executed in equal parts. In creating it, he mastered a geometric unity that reflects the harmony and tranquility of life in his pueblo. The idea of producing a rug like this one was inspired by Jacobo’s experience working with artisans outside Mexico. They taught him new techniques for perfecting his approach to weaving, which is his passion.



**Maestro  
Master**

## **JACOBO MENDOZA RUIZ**

Edad/Age: 38

### **La Balanza del Diamante/ Diamond Scale 2008**

Arte popular/Type of art: **Textil en telar de pedales/Treadle loom weaving in wool**  
Medidas/Measurements: **85 x 65 cm/33.5 x 25.5 in**  
Dirección/Address: **Avenida Juárez 39, Teotitlán del Valle 70420**  
Teléfono casa/Home telephone: **From US 011-52-951-524-4157/in Oaxaca 524-4157**  
Correo-e/E-mail: **jacobom3@yahoo.com.mx**





*Siempre hemos ayudado y enseñado a que sigan utilizando esta técnica ancestral de los tintes y el tejido.*

“Tres Estrellas Zapotecas” es un diseño único y es el resultado de la fusión de Monte Albán y Mitla, las ciudades cuya cultura da identidad a los pueblos zapotecas y mixtecas de los valles centrales oaxaqueños. Su creación refleja parte del corazón de este tejedor originario de Teotitlán del Valle, quien se inició a muy temprana edad en el oficio heredado por su abuelo. En cada uno de sus textiles el maestro Bulmaro busca a diario la perfección. El apoyo y aprecio de la gente de su región hacia su trabajo son la razón e inspiración para crear nuevos diseños y colores.



*We have always helped and taught to preserve ancestral techniques for making dyes and weaving.*

“Three Zapotec Stars” is a unique design resulting from the fusion of the ancient cities of Monte Albán and Mitla, whose cultures contribute to the identity of the Zapotec and Mixtec peoples currently living in the Central Valleys of Oaxaca. This particular pattern is an expression of Bulmaro’s heart, reflecting the weaving traditions passed on to him at a very early age by his grandfather. Bulmaro, a master artisan, seeks perfection every day in each of his rugs. The support and appreciation shown by others towards his work are the reason and inspiration for his creation of new designs and colors.



**Maestro**  
**Master**

**BULMARO MANUEL PÉREZ MENDOZA**

Edad/Age: 36

**Tres Estrellas Zapotecas/ Three Zapotec Stars 2008**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Arte popular/Type of art:     | Textil en telar de pedales/Treadle loom weaving in wool |
| Medidas/Measurements:         | 240 x 150 cm/ 94.5 x 59 in                              |
| Dirección/Address:            | Calle Centenario 27, Teotitlán del Valle 70420          |
| Teléfono casa/Home telephone: | From US 011-52-951-951-524-4011/<br>In Oaxaca 524-4011  |
| Teléfono celular/Cell phone:  | In Oaxaca <i>only</i> 044-951-151-4307                  |
| Correo-e/E-mail:              | oramlub@prodigy.net.mx                                  |



VARIOS  
OTHER MODALITIES

### ***Mi catrina tiene mucha vida... mucha presencia.***

**A** los 19 años, Jesús recuerda que siempre tuvo afición por el arte. Todos los espacios en su casa estaban ocupados por sus dibujos, hasta que hace dos años, luego de experimentar con diferentes materiales, descubrió la cartonería. Y este joven artesano oaxaqueño ha decidido dedicarse a la figura de la muerte o “calaca”, imágenes que los mexicanos usan para alivianar con cierta jocosidad el paso al “más allá”. Jesús busca rendirle un homenaje de respeto a la muerte a través de los gestos, formas y colores de sus figuras, además de preservar la cultura y tradición no solo entre los oaxaqueños, sino que también en todos aquellos que se detengan a mirar a sus hijas...sus calaveras.



### ***My catrina has a lot of life... a strong presence.***

**N**ineteen-year-old Jesús has always loved art. Every space in his home was filled with his drawings as he experimented with different materials, until he discovered papier mâché two years ago. He has dedicated himself to the Day of the Dead figure called the *calaca*, a typical Mexican folk art image that playfully pokes fun at the after-life. Jesús pays homage to the dead by rendering them with different gestures, shapes and colors, as well as preserving their culture and tradition – not only for Oaxacans, but for all those who see his “daughters,” or his *calaveras* (figures of the dead). This one is an elegantly-dressed woman known as a *Catrina*.



## **Jesús canseco Zárate**

Edad/Age: **19**

### **La Catrina/ Elegant Female Day of the Dead Figure 2008**

Arte popular/Type of art: **Cartonería/Papier mâché**  
Medidas/Measurements: **49 x 15 x 15 cm/19.5 x 6 x 6 in**  
Dirección/Address: **Carbonera 804, Oaxaca Centro 68000**  
Teléfono casa/Home phone: **From US 011-52-951-516-1327/In Oaxaca 516-1327**  
Teléfono celular/Cell phone: **In Oaxaca only 044-951-156-2432**  
Correo-e/E-mail: **coelio\_5@hotmail.com**



## Mención Honorífica

### Honorable Mention



## MIGUEL ÁNGEL AGÜERO BUSTAMANTE

Edad/Age: 22

### Gallo de Pelea/ Fighting Cock 2008

Arte popular/Type of art: **Hoja de lata/Tin work**

Medidas/Measurements: **52 x 80 x 33 cm/20.5 x 31.5 x 13 in**

Dirección/Address: **Santo Tomás 118, Barrio de Xochimilco,  
Oaxaca Centro 68040**

Teléfono casa/Home telephone: **From US 011-52-951-515-9405/In Oaxaca 515-9405**

Teléfono celular/Cell phone: **In Oaxaca only 044-951-191-5535**

***No solo las máquinas pueden hacer cosas increíbles, también las manos.***

Miguel Ángel no imaginó que se dedicaría a la artesanía, sin embargo impulsado e inspirado por su padre ha logrado crear hermosas piezas como “El Gallo de Pelea”, figura que realiza por primera vez. Está hecha de lámina de aluminio y en ella resalta la precisión de su mano para adornarla con 1400 plumas. Esta ave representa el temperamento cambiante no sólo de su creador, sino también de las personas, ya que, al igual que el gallo, la gente reacciona de diferente manera dependiendo con quien se encuentren, comenta.



***Not only can machines make incredible things, but so too can the hands.***

Miguel Ángel never imagined that he would become an artisan. However, impelled and inspired by his father, a master artisan in *hoja de lata* (tin work), he has created beautiful pieces like “The Fighting Cock.” This is the first time Miguel Ángel has made this particular figure, crafted from plated aluminum. It required great precision to adorn the cock’s body with 1400 feathers – all placed by hand. Miguel Ángel comments that his bird represents the changing temperament, not only of its creator, but also of people in general. Just like the cock, people react differently depending on who they meet in life.



***Mi trabajo está hecho a mano,  
es tradicional, pero se está perdiendo  
por el costo del material.***

La cruz de Yalalag es una pieza hecha en plata pura. Consta de tres pequeñas cruces ubicadas en los brazos izquierdo, derecho y posterior. El significado religioso que tiene para los antiguos nativos de Oaxaca es distinto al sentido que le otorgaron los conquistadores españoles. Para los oaxaqueños representa tierra, aire y agua, mientras que para los españoles significa el padre, el hijo y el espíritu santo. Para Juan Luis la explicación válida es la primera y agrega que la gente no aprecia el esfuerzo y la calidad del trabajo, sino la cantidad de plata que contiene.



***My work is hand-made and traditional,  
but it is in danger of being lost because  
of the cost of the material.***

“Yalalag Cross” is a piece made of pure silver. It consists of three smaller crosses placed on the left, right, and posterior arms. The religious significance of these crosses for ancient Oaxacan natives – earth, air and water – was different than the meaning attributed to them by Spanish conquistadors – the Father, the Son and the Holy Spirit. Juan Luis believes the former is more accurate. He adds that people appreciate neither the skill necessary to carry out this type of work, nor gradations of quality; they focus instead on how much silver it contains.



**Mención Honorífica**

**Honorable Mention**

**JUAN LUIS DUCH ROVIROSA**

Edad/Age: 15

**Cruz de Yalalag/ Yalalag Cross 2008**

Arte popular/Type of art: **Orfebrería en plata/Silver jewelry**

Medidas/Measurements: **9 x 6 cm/3.5 x 2.5 in**

Dirección/Address: **Antiguo Camino a Cuilapam 340, Colonia 3 de octubre,  
Xoxocotlán 71233**

Teléfono celular/Cell phone: **In Oaxaca only 044-951-194-0961**

Correo-e/E-mail: **jduch\_93@hotmail.com**



Mención Honorífica  
Honorable Mention

## PEDRO MENDOZA ORTEGA

Edad/Age: 25

### Hacia el Campo/ Towards the Countryside 2008

Arte popular/Type of Art: **Cartonería/Papier Mâché**  
 Medidas/Measurements: **30 x 65 x 35 cm/11.5 x 25.5 x 13.5 in**  
 Dirección/Address: **Fraccionamiento Álamos, Infonavit 141-201, Oaxaca Centro 68036**  
 Teléfono casa/Home telephone: **From US 011-52-951-512-2273/ In Oaxaca 512-2273**  
 Teléfono celular/Cell phone: **In Oaxaca only 044-951-115-8354**  
 Correo-e/E-mail: **tyrane699@hotmail.com**

*Que el espectador invente su propia historia acerca de la pieza.*

*Let the viewer make up his or her own story about the piece.*

Mucha gente se preguntará, ¿por qué dos toros jalan un pescado?, si el pescado es un elemento totalmente ajeno al campo. La respuesta es exactamente esa, la fantasía, constituida por tres personajes que simulan ir a trabajar. La imagen obliga, a quien la ve, a construir una historia usando la imaginación. “Hacia el campo” está elaborada con cartón, engrudo, hojas de periódico y pinturas acrílicas amarillas y moradas, ya que, dice el artesano, la combinación resulta agradable a la vista. Pedro empezó a trabajar en este medio estudiando libros. Al comienzo hizo piñatas, monos (figuras usadas sobre la cabeza en las procesiones) y calaveras para el Día de los Muertos.

Pedro comments that many people will ask themselves, “Why two bulls pulling a fish?” since the fish is an element totally foreign in the countryside. To truly understand this piece, which fundamentally portrays three characters going to work, the viewer must draw upon his imagination to further develop the story. “Towards the Countryside” is made with cardboard, paste, newsprint, and yellow and purple acrylic paints, a combination that the artist finds agreeable to the eyes. Pedro began working in this medium by studying books. He initially made *piñatas*, *monos* (figures worn over the head in processions), and *calaveras* (skeletons) for the Day of the Dead.







**Mención Honorífica**  
**Honorable Mention**

**OSBEL RAMOS RAMÍREZ**

Edad/Age: 23

**Crest, Palomas y Corazones/ Crest, Doves and Hearts 2008**

Arte popular/Class of art:  
Medidas/Measurements:  
Dirección/Address:

**Marco con espejo en hoja de lata/Picture frame in tin**  
**78 x 113 x 4 cm/30.5 x 44.5 x 1.5 in**  
**Nevado de Colima 108,**  
**Colonia Manuel Sabino Crespo, Barrio**  
**Xochimilco, Oaxaca Centro 68040**

Teléfono casa/Home telephone: **From US 011-52-951-513-5267/In Oaxaca 513-5267**  
Teléfono celular/Cell phone: **In Oaxaca only 044-951-197-7264**



***Los que experimentan mi trabajo,  
son quienes lo califican.***

Osbel llegó a la artesanía por la necesidad de mantener sus estudios. Sin embargo poco a poco le tomó cariño a su trabajo, convirtiéndose en su pasión por más de 10 años. En palabras de Osbel, “la imaginación y la creatividad son la base para la realización de piezas.” “Marco con espejo, penacho, palomas, y corazones” refleja su gusto por las aves, a quienes considera inteligentes porque visitan diferentes lugares y permanecen en el aire. Se sufre en este oficio ya que todo está realizado con las manos del artesano, por lo que las medidas difícilmente resultan exactas. Además, el calor quema las manos al unir las diferentes partes, trabajo que Osbel presenta con orgullo a la gente.



***Those who try to copy my work  
are my true judges.***

Osbel started working in tin out of necessity to support his studies. Gradually he developed a love for his work that has become a passion he has sustained for 10 years. In Osbel's words, “imagination and creativity are the basis for my pieces.” “Crest, Doves, and Hearts” reflects his love of birds, creatures he considers intelligent because they visit different places and remain in the air. This craft demands careful attention, since every aspect must be created with the artist's hands; measurements have to be precise, and heat can burn when soldering discrete parts together. Osbel presents his work to others with pride.



**Mención Honorífica**  
**Honorable Mention**

## **ELIZABETH RUÍZ GONZÁLEZ**

Edad/Age: 15

### **Dracuga/ Chimera 2008**

Arte popular/Type of art: **Cartonería y cáscara de mango deshidratado/  
Papier mâché and dried mango skin**  
Medidas/Measurements: **55 x 50 x 50 cm/ 21.5 x 19.5 x 19.5 in**  
Dirección/Address: **Unión 2, San Sebastian, Ocotlán 71518**  
Teléfono casa/Home telephone: **From US 011-52-951-545-7317/In Oaxaca 545-7317**  
Teléfono celular/Cell phone: **In Oaxaca only 044-951-104-3665**



***A través de Dracuga quiero que me reconozcan como una mujer trabajadora y preocupada por el medio ambiente.***

**A** pesar de su corta edad y los pocos meses de experiencia como artesana, Elizabeth refleja en su rostro una alegría y una necesidad de seguir aprendiendo el oficio inculcado por su tío Elpidio, quien la guió en la pieza artesanal titulada “Dracuga,” una quimera de dragón, culebra y gato. El material utilizado en esta singular pieza es cartón y cáscaras de mango petacón, ya que, según la joven artesana, los residuos de la fruta son fáciles de utilizar. Está protegiendo el medio ambiente y está experimentando con nuevos materiales, los que en forma bien caprichosa determinan el color que se va a utilizar en su decoración.



***Through “Dracuga” I want to be recognized as a woman who is hardworking and concerned with the environment.***

**E**ven though she is young and has only a few months’ experience as a craftsperson, Elizabeth’s expression reflects her joy and desire to learn the craft instilled in her by her uncle, Elpidio. He guided her through the creation of “Dracuga,” a chimera of dragon, snake, and cat. The materials used in this unique piece are cardboard and dried mango skin that is, according to the young artist, easy to use. She takes pleasure in simultaneously protecting the environment and experimenting with new materials. The latter unexpectedly determine the colors that Elizabeth uses in decorating her work.

***El árbol de la vida es una forma más de expresar el arte.***

Demetrio se inició en la artesanía a los 8 años. Su desarrollo continuo, además de un ininterrumpido experimentar con diferentes técnicas, dan como resultado esta inigualable pieza, “El árbol de la vida”. Los materiales utilizados fueron papel, alambre, madera, colores acrílicos y óleos. Según Demetrio su pieza representa una idea suya y en ella los árboles cobran vida, pero no de forma tradicional, sino fantástica, agregándole además rostros humanos, calaveras y un corazón al centro que parece palpitar.



***“The Tree of Life” is another modality for artistic expression.***

Demetrio started working as an artisan when he was 8 years old. In his continuing development as an artist, he has experimented with different techniques; he is already a well-known ceramicist and painter in both oil and watercolor. “The Tree of Life” is his first venture in a different medium, papier mâché, resulting in this unusual piece. The materials used were paper, wire, wood, and both acrylic and oil paint. According to Demetrio, his work represents a tree that comes to life, not in the traditional way, but instead as in a fantasy, with human faces, skulls, and a heart at the center that seems to palpitate.



**Maestro  
Master**

**DEMETRIO GARCÍA AGUILAR**

Edad/Age: 40

**El Árbol de la Vida/ Tree of Life 2008**

Arte popular:  
Medidas/Measurements:  
Dirección/Address:

Papel maché/Papier mâché  
30 x 25 x 25 cm/12 x 9.5 x 9.5 in  
Avenida Morelos 428, Centro,  
Ocotlán de Morelos 71510

Teléfono casa/Home telephone: From US 011-52-951-571-0214/In Oaxaca 571-0214  
Correo-e/E-mail: demetrio0@yahoo.com



***La elaboración de cada pieza es parte de uno mismo.***

**A** los 14 años, el maestro Delfino decidió dejar las labores del campo para continuar el oficio tradicional de su familia, la orfebrería. Este estilo es muy tradicional, y viene del siglo XIX, plasmado a mano por viejos orfebres quienes conservan estos diseños. La joya tradicional oaxaqueña es elaborada manualmente desde que se funde hasta que se solda. Antes los hacían sólo en oro, pero como se puso difícil conseguir oro en la década de los 1980, empezaron a usar plata. Los arillos o arracadas forman parte del rescate de modelos antiguos pero con el estilo del artesano, ya que la filigrana se ubica en el centro de los aretes.



***The making of each piece is part of one's self.***

**A**t 14, master Delfino stopped working in the fields to embark upon the work of his family, goldsmithing. The style of "Filigree Earrings in Vine Leaf Style with Stones and Pearls" is very traditional, dating to the 19th century. Although artisans used to carry out such designs exclusively in gold, they switched to silver in the 1980s when gold became difficult to obtain. Today there are only a limited number of older goldsmiths who continue to preserve such Oaxacan designs. They make every facet by hand, from melting the metal to welding it. In these earrings, Defino has added a personal element – placing the filigree in the center – to an old design.

**Maestro**  
**Master**

**DELFINO GARCÍA ESPERANZA**

Edad/Age: 64

**Aretes de Filigrana en Estilo Hoja de Parra con Almendra y Perlas/  
Filigree Earrings in Vine Leaf Style with Stones and Pearls 2008**

Arte popular: Orfebrería en plata/Silver jewelry  
Medidas/Measurements: 8 x 3 cm/3 x 1 in  
Dirección/Address: Vega 305, Barrio de la Noria, Oaxaca Centro 68000  
Teléfono casa/Home telephone: From US 011-52-951-514-6880/In Oaxaca 514-6880

## **DONANTES DEL CATÁLOGO**

### **CATALOGUE DONORS**

#### **\$500 AND ABOVE**

Mary J. Bartos, Dueña / Owner, Pan American Phoenix (New York, NY)

Rocky Behr, Dueña / Owner, The Folk Tree, Marengo Collection and Folk Tree Tours (Pasadena, CA)

Joan & Martin Erdheim (New York, NY)

Lisanne & Howard Godnick (New York, NY)

John, Sharon & Samantha Hays, Dueños / Owners, The Phoenix (Washington, DC)

Chris Hyman (New York, NY)

Barbara & Ernest Kafka (New York, NY)

Henry Kaminer & Ricki Fier (New York, NY)

Michael Miller & Norma Rollins (New York, NY)

Edward and Mary Nersessian (New York, NY)

Susan & Richard Pasternak (New York, NY)

Arden & Arnold Rothstein (New York, NY)

Cecil C. & William Jr. Scanlan (San Antonio, TX)

Ellen G. Schaffer (Santiago, Chile)

Sandra & Larry Small (Washington DC)

## **MIL GRACIAS / HUGE THANKS:**

### **Coordinador del catálogo / Catalogue coordinator**

Franz Turczynski Cardozo (Grupo Fogra, SA de CV, México DF/Mexico City)

### **Diseñador del catálogo / Catalogue designer**

Víctor Betancourt/

Víctor Fernández (México DF / Mexico City)

### **Fotógrafos del catálogo / Catalogue photographers**

Bernardo Arcos Mijailidis (México DF / Mexico City)

y / and Joyce M. Grossbard (New York) / Otto Piron (New York) /

Francisco Diego Rodríguez López (Oaxaca)

### **Personal del Museo Estatal de Arte Popular “Oaxaca” /**

#### **Staff of Oaxaca State Museum of Popular Art**

especialmente / especially Fernando Pedro Fabián (asistente de / assistant to Carlomagno

Pedro Martínez); también / also Celsa Aguilar Andrés, Israel Altamirano Mendoza,

Alicia Canseco Rodríguez, María Eugenia Pérez Cruz, Mónica Guzmán López,

Avelino Hernández López, Sonia Juárez, Rolando Leyva Ramos,

Zoila Sánchez Ramírez & Indira Toledo Álvarez

### **Jurados / Judges**

Juan Alcázar Méndez (Oaxaca) / Enrique Audiffred Bustamante (Oaxaca) /

Alejandro de Ávila Blomberg (Oaxaca) / Mariano Pineda Matus (Oaxaca) /

Chloe Sayer (Londres / London) / Marta Turok Wallace (México DF / Mexico City)

### **Entrevistas a los artesanos / Interviewing of artisans**

María Lorena Ocampo Hernández

### **Traductores / Translators**

Irma Ortiz Pérez & Alejandro Ramírez Hernández (Casa Panchita, Oaxaca) /

Luisa Eliet Arellanes Cancino (Oaxaca) /

Felix Cortés (New York) / Susan Pasternak (New York) /

Marcelo Montealegre (New York) / Amy Mulvihill (Brooklyn)

### **Asistente general de FOFA / General assistant to FOFA**

Constantino Enrique Jiménez López (Oaxaca)





Friends of Oaxaca Folk Art

Museo  
Estatad de  
Arte  
Popular  
Oaxaca

